

Fotografía como medio o fin en si mismo, en la Universidad

Consuelo Zori

Presentación

La información presentada en esta Jornadas es un trabajo realizado durante el año 2006 y los primeros seis meses del 2007, en la comunidad europea. Fue posible a través de un proyecto realizado, por medio de la obtención de una Beca del Programa Alban, el mismo se estructuró a través de una metodología de campo, con un eje en la formación, contenidos en un Master Universitario en Fotografía Arte y Técnica, en la UPV en España, con transferencia en producción personal, trabajo centrado en el acto creativo, con fotografía como medio o como fin en sí mismo, así como transferencia en docencia e investigación.

En un primer momento la instancia de investigación, solo se llevaría a cabo en argentina, teniendo en cuenta el antecedente mencionado, la misma se amplió a la geografía universitaria española, por medio de relevamientos, entrevistas y encuestas.

Con referencia a la investigación comenzaré despejando algunos datos sobre antecedentes de la formación artística en España, visualizando el origen y el perfil del actual proceso, en el área de la universidad. Posibles campos de inserción, así como un relevamiento de las facultades de arte y de que manera se incluye la fotografía en las disciplinas artísticas, desde allí observar la posible inserción en el campo profesional.

A través de un corte transversal en la investigación, " Trayectorias educativas y laborales de jóvenes universitarios", es distinguir la implicancia de la fotografía en el campo de las disciplinas artísticas de grado en la universidad.

Breve reseña de antecedentes de la enseñanza de las artes plásticas en España

La configuración de los sistemas educativos que cada país posee es siempre el resultado de un complejo entramado de variables, en las que intervienen fundamentalmente la cultura, la política, el contexto histórico y socio-económico en el que se desarrollan.

En la actualidad, en el sistema educativo español y bajo la denominación de Enseñanzas Artísticas se integran aquellos estudios que se refieren a las artes Plásticas y Diseño, Música, Danza y Arte Dramático. Respecto a las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño es la tradición "artesana", la que supone el verdadero antecedente de las mismas, y del actual concepto de Diseño; considerando que, los oficios artísticos, tanto en España como en Europa, tienen en su mayoría un origen que se remonta a la aparición de los gremios en los finales del Medioevo, coincidiendo con el inicio de la estructuración de las sociedades urbanas y de sus actividades, al tiempo que se eliminaba, con el beneficio derivado del comercio de las producciones de los aprendices, el costo de su formación.

Las transformaciones de finales de siglo, ubican a las enseñanzas artísticas en un esquema netamente jerarquizado, cuya culminación serían los estudios de Bellas Artes en el ámbito universitario, estableciendo el marco normativo para que las Escuelas Superiores de Bellas Artes pasaran una década, después a ser Facultades de Bellas Artes y para que en las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, pudieran desarrollarse dos niveles, situando el superior en el rango de las Escuelas Universitarias y consecuentemente, sus títulos obtienen la equivalencia plena de títulos universitarios.(1)

Reseña actual de la enseñanza

Hoy la comunidad europea se enfrenta nuevamente a cambios, iniciados en 1999 en los procesos de convergencia europea, con la “Declaración de Bolonia”, nace como una respuesta a los cambios experimentados en torno de la educación superior en Europa.

Consecuentemente en el IV Congreso de Universidades de España 2006, se abordó el tema del –empleo- como de especial importancia, las pautas a tener en cuenta con la nueva reforma de la universidad, en la misma se debatió sobre la situación actual del mercado laboral y sobre los posibles retos de futuro, del egresado.

Algunas de las conclusiones del congreso fueron: la elaboración de programas académicos, con el fin de que, los alumnos, encuentren un puesto de trabajo acorde a sus conocimientos, al finalizar sus estudios, ya que no todos los programas académicos se elaboran con ese fin.

Generar nuevos puestos de empleo teniendo en cuenta las necesidades del mercado laboral.

Inserción de los alumnos a través de pasantías con prácticas de acuerdo a las áreas de la especificidad, las cuales redundarán en formación y orientación laboral en las futuras elecciones de empleos.

Se continuará con el sistema de becas a través de la competitividad, propiciando la movilidad interna y externa de estudiantes, profesores y personal de las entidades.(2)

En una entrevista realizada sobre inserción laboral de los graduados y post graduados de bellas artes, el Decano de la FBA de San Carlos de la UPV, Profesor Elías Pérez García, responde: *Hace un par de años se hizo entre todas las facultades de Bellas artes de España, un trabajo por unanimidad existente en “El libro blanco de las titulaciones de bellas artes”, trabajo que propuso la agencia nacional de evaluación de la calidad española, ANECA, allí aparecen las competencias, también un recorrido de todas las posibilidades de inserción laboral que tienen nuestros estudiantes, con un estudio dentro del contexto europeo para ubicarlo en el contexto internacional y hacia donde se dirigían las facultades en el futuro.*(3)

Mas adelante en la entrevista hace mención del recorrido concreto de inserción laboral de los alumnos de arte refiriéndose de esta forma: *“Desde luego una de los núcleos experimentales, sigue siendo la formación artística pura, es el corazón que da entidad a todos los demás, y tiene una bagaje transversal muy importante, salen preparados para crear salidas tecnologías muy potentes, ven los problemas desde otro ámbito, descontando que vayan a ser artistas, el ámbito del diseño, el ámbito de la docencia, este cada vez menor, pero, en los ámbitos en los cuales se desarrollan la tecnologías multimediales, hay una gran demanda de nuestros alumnos; Le ha costado a la sociedad, se ha tenido que acostumbrar a la idea de contratar informáticos para la Pág. Web, al ingeniero para la construcción de la maquina, , al informático encargado de programar, al diseñador grafico y además al egresado en arte, siempre le dan ese plus ese punto de innovación, en el trabajo multidisciplinar, claro, superando murallas, barreras y corralitos; Nuestros alumnos y*

egresados se colocan en cuestiones de diseño o de gestión cultural y salen preparados para crear sus propias iniciativas.

Un medio la Fotografía

Teniendo en cuenta lo citado con respecto a la formación artística, desde mediados de los años 80, data la existencia de la materia fotografía en las universidades españolas, como una disciplina dependiendo de los departamentos de Historia del Arte y de Dibujo.

En una entrevista realizada al profesor Josep Benlloch Serrano, Director del Master Arte y Fotografía de la UPV, se refiere al tema, dice: *Se incorpora la materia, en los planes de estudio de las facultades de Bellas Artes en 1982, en cada universidad o en cada facultad de Bellas artes, la asignatura tomó una entidad diferente, en el caso de Barcelona fue la facultad que más apoyo le dio y valencia se limitó a cumplir con lo que establecían los nuevos planes de estudio, así se configuro como una asignatura optativa cuatrimestral, luego se modificó con la entrada en vigor del plan de estudios vigente del año 90, 91 (a punto de concluir), con el tiempo se ha modificado poco a poco la oferta de asignaturas optativas, en el área de fotografía y en este momento tenemos, cuatro asignaturas, foto I foto II, Introducción a la fotografía y Dirección de fotografía.(4)*

En la universidad

Actualmente se dicta esta área en diversas facultades de arte de España con algunas diferencias, en un 90% con las características antes mencionadas, en un 5% dictándose solamente la historia y teoría de la fotografía y en otro 5% no se dicta ninguna de las opciones, lo que no indica que gran parte de sus materias incluyan este medio como forma de llegar al resultado de sus producciones.

<u>Universidad de BARCELONA</u> <i>Si Fotografía.</i>	●	<u>Facultad de Bellas Artes</u>
<u>Universidad POLITÉCNICA DE VALÈNCIA</u> <i>Si Fotografía y Master de fotografía.</i>	●	Facultad de Bellas Artes San Carlos
<u>Universidad MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX</u> <i>Si en Helche Alicante. Y Master de fotografía.</i>	●	<u>Facultad de Bellas Artes de Altea</u>
<u>Universidad de VIGO</u> <i>Si fotografía.</i>	●	<u>Facultad de Bellas Artes</u>
<u>Universidad Europea de Madrid</u> <i>Si fotografía y audiovisual</i>	●	<u>Escuela Superior de Arte y Arquitectura</u>
<u>Universidad de SEVILLA</u> <i>No.</i>	●	<u>Facultad de Bellas Artes</u>
<u>Universidad de SALAMANCA</u> <i>No.</i>	●	<u>Facultad de Bellas Artes</u>
<u>Universidad de MURCIA</u> <i>Si fotografía.</i>	●	<u>Facultad de Bellas Artes</u>
<u>Universidad de MÁLAGA</u> <i>Historia del arte pero no facultad Bellas Artes.</i>	●	<u>Facultad de Bellas Artes</u>

<u>Universidad de LA LAGUNA</u> <i>Fotografía si y en la especialidad de restauración.</i>	●	<u>Facultad de Bellas Artes</u>
<u>Universidad de GRANADA</u> <i>Fotografía como medio plástico y digital.</i>	●	<u>Facultad de Bellas Artes</u>
<u>Universidad de CASTILLA-LA MANCHA</u> <i>Historia del arte pero no Bellas Artes.</i>	●	<u>Facultad de Bellas Artes</u>
<u>Universidad COMPLUTENSE DE MADRID</u> <i>Si Fotografía.</i>	●	<u>Facultad de Bellas Artes</u>
<u>EUSKAL HERRIKO Universidad del PAÍS VASCO</u> <i>Si Fotografía depende del Depto. de Dibujo.</i>	●	<u>Facultad de Bellas Artes</u>

● SI Fotografía- ● No Fotografía- ● Solo Historia y crítica de la fotografía.

(Esquema de la existencia del área de fotografía en las facultades de arte de España).

En la exposición fotográfica SERCONDICIONAL, el profesor Benlloch, describe la existencia de la misma al respecto *“El hecho de que en la Universidad española no exista área de conocimiento de fotografía resulta paradójico, máxime cuando en el mercado del arte actual, un porcentaje elevado de la obra producida está realizada sobre este tipo de soporte. En las facultades de Historia del arte tampoco se explica la teoría y la historia de la fotografía.Este hecho comporta la escasez de publicaciones y de ensayos sobre fotografía, que se pueden ofrecer al lector interesado y en muchos casos la valoración que se tiene de la fotografía es cercana al amateurismo. La situación tiende a normalizarse gracias al esfuerzo personal de algunos docentes empeñados en aportar sus experiencias tanto prácticas como teóricas, gracias a algunas facultades de bellas artes que tienen líneas de especialización de fotografía y gracias a facultades de historia que imparten seminarios o creando aulas de crítica fotográfica”.* (5)

Un medio y un fin en si mismo

Ante una encuesta realizada a docentes del Master arte y fotografía, sobre la incorporación de la materia en la universidad y la contribución de la misma desde el lenguaje y la técnica, responden (6):

Álvaro de los Ángeles, Crítico de Arte y docente Universitario, dice: *“ Es básicamente, una herramienta que se ajusta de manera idónea al contexto geopolítico y social donde vivan y/o estudien. La fotografía, en este sentido, entendida como medio y no necesariamente como fin. A diferencia de otros lenguajes artísticos, como la pintura, el dibujo o la escultura, en la fotografía no existe un concepto de autoría tan definido y valorado. Esa “supuesta” y nunca más inocente objetividad, persiste en el origen, por más que ya no hayan primeras miradas o miradas inocentes.”*

Aziz-Cucher, docentes y Aristas-Fotógrafos, dicen al respecto: *“La fotografía es ubicua en nuestra sociedad, bien sea como arte o como instrumento de diversas prácticas comerciales y científicas, no se puede negar que vivimos en un universo donde las imágenes fotográficas juegan un papel importante en la construcción de nuestras identidades sociales y, personales. Para cualquier artista en este momento es ideal estar expuesto a este medio, no solo por su significado social, sino porque también expande los parámetros de la experiencia creativa.”*

Xavier Ribas, docente y Artista-Fotógrafo, se refiere al tema: *“La fotografía se ha impuesto como medio expresivo en la práctica contemporánea del arte. La distinción entre “fotógrafo” y “artistas utilizando la fotografía” ya no tiene sentido. Podemos ver escultores, pintores, artistas performativos y artistas de la instalación utilizando*

la fotografía en su práctica artística. De la misma manera vemos fotógrafos “documentalistas” presentando sus trabajos en el contexto del arte. La fotografía es un medio asequible y podríamos decir transparente, donde la técnica no necesariamente es un impedimento a la hora de expresar contenidos. La fotografía forma parte del universo imaginario de todo el mundo, penetra en todas las facetas de la vida contemporánea, está en los museos, en las investigaciones científicas, en los álbumes familiares. Por lo tanto, parece tener sentido incorporar su enseñanza en el currículum de las bellas artes. De hecho, esto es así en la mayoría de países europeos, dónde en la década de los 90, la fotografía pasó de las escuelas técnicas a las superiores artísticas.”

Laura Terre, docente en Historia y Crítica de la fotografía, dice: *“En un principio, las escuelas de arte asumieron la enseñanza de la fotografía para dotar a sus alumnos de las herramientas para la reproducción de sus obras, ya fueran esculturas o pinturas, sin más pretensión procedimental. Con el advenimiento de las nuevas formas de arte efímero, esta herramienta pasó a ser la única forma de conservación y de plasmación de sus intervenciones, de sus performances, etc. Pero más allá de la enseñanza desde un punto de vista técnico de una herramienta útil, la fotografía merece otro enfoque didáctico como lenguaje artístico en sí, necesitando un conocimiento desde el plano conceptual y estético. Hoy por hoy, es impensable una escuela de arte en la que no se estudie el fenómeno de la fotografía como arte en la historia y también su imbricación con el arte contemporáneo. Los estudiantes pueden optar por la asunción de la técnica fotográfica para la experimentación híbrida con otros lenguajes, pero también hay que considerar la opción de la fotografía como lenguaje en sí misma, independientemente de cualquier plástica o plasmación. Ofrecer la imagen pura como modelo de investigación y de creación.”*

Eduard Ibáñez Magraner, docente y Artista Fotomontador, dice: *“A partir de las Vanguardias Históricas donde la fotografía quedó reglada como disciplina artística (Bauhaus), junto con el cine y el vídeo son, sin lugar a dudas, los pilares donde debe asentarse una formación artística acorde a los constantes cambios sociales y tecnológicos. La fotografía por tanto, es el medio expresivo que mejor conecta con los conceptos de contemporaneidad. Ahora bien, la fotografía a de ser un medio más. Una disciplina que no puede sustituir a otros medios y lenguajes de corte más tradicional, como son la pintura, la escultura, el dibujo, grabado, etc, que constituyen el corpus de nuestra historia, y la esencia de cualquier formación artística. El concepto de modernidad no ha de basarse en procesos sustitutivos, sino de complementariedad e interdisciplinaridad acorde al presente, marcado por un decidido eclecticismo basado en los lenguajes cruzados.”*

Gloria Picazo, docente de Historia y Crítica de fotografía, escribe: *“El conocimiento de la técnica y del lenguaje fotográficos, así como la introducción al estudio de la imagen contemporánea, son de gran utilidad para aquellos estudiantes que quieran especializarse en el ámbito de la creación contemporánea, en sus diferentes variantes disciplinarias.”*

Con esta síntesis de las encuestas, dan cuenta aportando a través de la construcción de sus relatos la necesidad de la incorporación de la materia fotografía dentro del ámbito de las facultades de arte, como materia prima en la construcción del imaginario individual y colectivo del alumno de artes visuales.

Campos de inserción

La fotografía debe ser entendida como una actividad creativa, profesional y económica que exige tanto de conocimientos técnicos, históricos y teóricos, dominio

de la imagen para su desarrollo expresivo y comunicacional, al servicio de los distintos campos que lo requieran.

Por un lado ha adquirido mayor autonomía con respecto a sus funciones tradicionales, reportaje, documentación, publicidad, científico, tecnológico, comercial, moda, artístico, social, arquitectura, museo, aplicada a la restauración; Pero a su lado se desarrolla un uso puramente artístico, bajo la forma de un arte que requiere a la imagen fotográfica sola o asociada a otros elementos, editorial, digital, cine, vídeo, Internet.(7)

Conclusiones

“El desarrollo de la fotografía supuso una revolución completa para las artes visuales. El estatuto del artista y su relación con la sociedad fue totalmente subvertido; su especificidad irremplazable se vio alterada para siempre por culpa de este nuevo método de obtener imágenes, capaz de registrar mecánicamente cualquier detalle.”(8)

Actualmente el campo de la fotografía, acompaña los avances tecnológicos, se ha ampliado de forma tal que no solamente brinda la posibilidad de capturar la realidad tal cual es, sino que el fotógrafo puede crear nuevas realidades, nuevos sueños haciendo uso de los recursos disponibles. La iluminación, la composición de color, el fotomontaje y las técnicas digitales abren un nuevo espectro de posibilidades para el profesional.

Hoy no pueden concebirse los avisos publicitarios, las revistas, los envases, los sitios en Internet, las notas periodísticas, el cine y los múltiples campos del diseño, el arte y la cultura sin la contribución de los profesionales de la fotografía.

Material de consulta

(1) Breviarios Educación Ministerio de Educación y Ciencia. Historia de la educación en España, Madrid, 1985. - EEES: Información para la elaboración de la guía docente para el Espacio Europeo de Educación Superior.

(2) Becas de la comunidad europea, con algunas variantes, en general el objetivo de las mismas es apoyar el intercambio, facilitar ayudas universitarias, cubrir gastos de desplazamiento y estancia en la otra universidad = Séneca, Leonardo Da Vinci, Argo, Faro, Fulbright, ICEX, Ortega y Gasset, Movilidad en Master, Certamen Arquímedes, Préstamos Renta.

(3) Intercyd/Legislación. Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 1989/ 2004. - Libros Blancos : Muestran el resultado del trabajo llevado a cabo por una red de universidades españolas, apoyadas por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), con el objetivo explícito de realizar estudios y supuestos prácticos útiles en el diseño de un título de grado adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Se trata de una propuesta no vinculante, con valor como instrumento para la reflexión, que se presentará ante el Consejo de Coordinación Universitaria y el Ministerio de Educación y Ciencia para su información y consideración.

Los proyectos que aquí se presentan recogen numerosos aspectos fundamentales en el diseño de un modelo de título de grado: análisis de los estudios correspondientes o afines en Europa, características de la titulación europea seleccionada, estudios de inserción laboral de los titulados durante el último quinquenio, y perfiles y competencias profesionales, entre otros aspectos. En su desarrollo, las universidades participantes han llevado a cabo un trabajo exhaustivo, debatiendo y valorando distintas opciones, con el objetivo de alcanzar un modelo final consensuado que recoja todos los aspectos relevantes del título objeto de estudio.

(4) Entrevista al director de Master Joseh Benloch Serrano, sobre la utilización de la fotografía, procesos fotográficos, tecnológicos y su incorporación como medio y

desarrollos productivos. Realizada 19 -7- 06,a las 11hs en la UPV, Valencia, España.

(5) Texto del catalogo exposición SERCONDICIONAL 28/9/2006-14/11/2006 Sala de Rectorado de la Universidad Politècnica, pag. 14, 15. Ed. UPV, Ref: 2006.2599.

(6) Encuestas realizadas a docentes del Master Arte y Fotografía, UPV, 2006, www.dcadha.upv.es/masterfotografia/, cuyo material es de investigación. Álvaro de los Ángeles, critico de arte. Aziz-Cucher, artistas y docentes de arte y fotografía en la era post humana. Ambos cuentan con extensas carreras en educacion: Anthony Aziz es Profesor en la Parsons School of Design, Nueva York; Sammy Cucher es parte de la facultad en New York University y Sarah Lawrence College. Xavier Ribas, docente de la Universidad de Brighton, Inglaterra y fotógrafo. Laura Terre, docente en Barcelona especialista en Historia y Teoría de la fotografía. Eduard Ibáñez Magraner, docente de la UPV y artista foto montador. Gloria Picazo, Imparte regularmente cursos de comisariado de exposiciones, en la Universidad Politècnica de Catalunya, en su programa de Masters y colabora esporádicamente con la Escuela Elisava de Barcelona. Es miembro de los consejos de redacción de las revistas "Transversal" y "L'Avenç". Colabora regularmente en "El Temps d'Arts" y "ExitBook".

(7) Pag. 15. El tema de la imagen, Una mirada hacia el campo fotográfico, Regis Durand. Editorial Universidad de Salamanca.1999.

(8) Dondis, Fotografía Sintaxis de la imagen, (pag. 193) 1989.