

Sobre la fotografía en la E.S.O.

MARÍA DEL CARMEN MORENO SÁEZ
UCM

En el siglo XXI el desarrollo del ser humano está relacionado con las nuevas tecnologías, que avanzan desmesuradamente hacia límites todavía imprevisibles. La imagen forma parte de su entorno y constantemente condiciona su forma de ser, de pensar y, por lo tanto, su existencia.

Las nuevas tendencias artísticas apuestan por la continuidad de los nuevos soportes informáticos y audiovisuales para la consecución de la obra final. La fotografía forma parte de ese progreso y es cada vez más utilizada como recurso plástico por multitud de artistas, quienes encuentran en este medio una respuesta a sus ideas.

John Berger nos dice que «Lo que convierte a la fotografía en una extraña invención —con consecuencias imprevisibles— es que su materia prima fundamental sea la luz y el tiempo» y... efectivamente, así es. Esta frase de Berger nos lleva al acto mismo de fotografiar, al diálogo que se entabla entre el motivo a aprehender y la mirada del fotógrafo. Diálogo en el que está presente la luz como elemento imprescindible para que la imagen se fije sobre el soporte. El tiempo, de igual modo, forma parte de la misma acción y es manipulador pasivo «en detener o prolongar el movimiento» con tan sólo cambiar algunos parámetros. No hemos de olvidar que ambos, luz y tiempo, están presentes en el proceso básico y mecánico de la obtención de fotografías, luz que atraviesa implacable la película fotográfica y tiempo que necesitan los productos químicos de la emulsión para transformarse en otros componentes distintos.

La fotografía no sólo es el espacio perenne de la realidad, sino que también es arte porque capta intrínsecamente lo que se encuentra en la esencia de la realidad y que no percibimos normalmente, quizás distraídos con el movimiento nuestro y el de cuanto nos rodea.

Desde sus comienzos la fotografía se convirtió en ese medio rápido de obtener imágenes detalladas que testimoniaran hechos acontecidos, documentos gráficos de que alguien vivió en alguna parte y en alguna época. Con la invención de la fotografía el dibujo representativo de la realidad sensorial pasaba a segundo término. Los retratos que querían perdurar a través de los

siglos se plasmaban mediante esa técnica mágica, descubierta casualmente por Joseph-Nicéphore Niépce en 1826, quien desde su ventana reflejó el paso del tiempo desde el patio de su casa, trabajo que denominó «Punto de vista desde la ventana el Gas». Daguerre y Talbot posteriormente, refinaron los procedimientos de reproducción de imágenes y los tiempos de exposición se acortaron sensiblemente.

Los avances que ha experimentado la fotografía durante el siglo XX nos llevan a la tecnología digital, que, sin la mediación de productos químicos, facilita la obtención de fotografías inmediatas y, a través de unos programas informáticos, nos permite manipularlas en el ordenador. Un periférico imprime en un papel o cartulina las imágenes capturadas.

La fotografía como planteamiento didáctico

La singularidad de la fotografía hacen que sea el vehículo perfecto para poder adaptarse a los contenidos del área de educación plástica y visual desde sus tres ejes estructurales, como nos dice Montserrat Planella i Serra, en las Guías Praxis para el profesorado: «desde la sintaxis de los lenguajes visuales y plásticos, estudiando los elementos formales que componen estas imágenes y sus características intrínsecas; **la explotación y análisis del entorno visual**, entrando en el ámbito de los usos de la imagen fotográfica, de su presencia, como factor social y cultural y **del análisis**, lectura e interpretación de sus contenidos; y, finalmente, desde **la utilización de procedimientos expresivos**, que abarcaría la utilización de este medio para crear imágenes, así como sus técnicas y materiales»¹.

El Proyecto Curricular Base contempla, en el apartado Lenguaje Visual, los contenidos, que a continuación reseñamos:

LENGUAJE VISUAL

Conceptos

- 1. Finalidades de la comunicación visual:** informativa, recreativa, expresiva estética.

¹ Planella i Serra, M. Educación Artística: Plástica y Visual. Guías praxis para el Profesorado. Editorial Praxis, pág. 185.

2. La imagen, representativa y simbólica.

- Imágenes visuales y mentales (memoria, fantasía, imaginación).
- Función socio-cultural de las imágenes en la historia.
- Imágenes estáticas y en movimiento.

3. Símbolos y signos en los lenguajes visuales.

- Anagramas, logotipos, marcas y pictogramas.
- Signos convencionales (señales).

4. Lectura de imágenes:

- Estructura formal.
- Modos de expresión.

5. Sintaxis de los lenguajes visuales específicos: arquitectura, escultura, pintura, diseño, fotografía, cómic, cine, televisión, prensa.

6. Canales de comunicación.

- Medios de comunicación de masas: prensa, televisión, vídeo. - Diseño gráfico, industrial, arquitectónico y del entorno. - Artes plásticas. - Nuevas tecnologías.

7. Interacción entre distintos lenguajes: plástico, verbal, musical, gestual.

Es evidente, pues, que la fotografía responde perfectamente a las exigencias del currículum, en todos los apartados indicados a continuación:

La fotografía como medio de comunicación visual

Es el vehículo perfecto en la comunicación visual, tanto informativa y recreativa, como expresiva y estética. Al cabo del día una ingente cantidad de imágenes pasan ante nuestra más o menos perpleja mirada, intentando aprehender nuestra atención hacia los productos que atractivamente se nos muestran. Es la publicidad, cargada de innumerables mensajes, en la que este medio de expresión, deja patente su singularidad.

Como medio expresivo, es innegable las aportaciones que puede hacernos la fotografía. En este contexto entran a formar parte el encuadre y el punto de vista, así como los distintos mecanismos que hacen posible el acercamiento físico al mismo objeto para intentar capturar su esencia intrínseca.

La fotografía como imagen, representativa y simbólica

No hemos de desdeñar este importante medio, a partir de su descubrimiento, en la difusión socio-cultural de las imágenes en la historia. La fotografía tiene como misión primordial la transmisión de información accesible al gran público gracias a su reproductividad.

Otra característica a tener en cuenta es la gran versatilidad de la fotografía para elaborar simbólicas y subjetivas, mediante la posterior manipulación en el proceso químico de revelado y fijado.

De igual forma, establece perfectamente la diferencia que existe entre una imagen fija y otra en movimiento, permitiendo, debido a su versatilidad, aprehender escenas de acción, que pueden presentarse a nuestra vista, congeladas o en movimiento.

Símbolos y signos en los lenguajes visuales

Los fotogramas son los aliados perfectos para crear nuestros propios símbolos y signos visuales, ya que se trata de una técnica rápida, de fácil comprensión y manipulación, que puede aportarnos infinitas variaciones formales, compositivas y espaciales.

Lectura de imágenes

Este es un amplio apartado en el que la fotografía juega un papel incuestionable, tanto en el terreno didáctico como social.

Con este medio podemos construir el espacio y hacer una lectura de imágenes lineal o vertical, así como estudiar los distintos planos (general, americano, medio, corto...). La posición de la cámara es particularmente importante para conseguir sensaciones perceptivas de superioridad o de inferioridad del objeto a fotografiar, esto es, conseguiremos distintos encuadres y puntos de vista. Abriendo y cerrando el diafragma conseguiremos distintas soluciones a un mismo planteamiento.

Sintaxis de los lenguajes visuales específicos

Este apartado recoge especialmente la fotografía como ese componente que forma parte de los lenguajes visuales específicos, entre los que se encuentran, además, la arquitectura, pintura, diseño, cómic, cine, televisión y prensa.

Canales de comunicación

La importancia de la fotografía se hace patente en los medios de comunicación de masas: se presente ante nosotros como documento gráfico en

noticias de prensa y televisión, vallas publicitarias, etc., cualquier soporte es adecuado para transmitir mensajes. Se establece una complicidad intrínseca entre el emisor y el receptor.

El diseño gráfico encuentra en la fotografía el aliado perfecto para la consecución de los proyectos finales, por no olvidar las nuevas tecnologías (entre las que se encuentra también la fotografía, esta vez digital), cuya inmediatez en la resolución de problemas relacionados, la hace merecedora del puesto que actualmente ocupa.

Hemos querido resaltar los aspectos abarcables de la imagen fotográfica y sus posibilidades dentro del área de Educación plástica y Visual, pero no hemos de olvidar que la imagen fotográfica está llena de transversalidades a través de sus temáticas representativas, como nos dice Montserrat Planella i Serra «hechos relativos a problemas actuales de nuestra sociedad, del mundo, aspectos relativos a la educación moral, al medio ambiente, a la salud, al consumo (vinculado por ejemplo con la imagen publicitaria), a la igualdad (comprobando cómo a través de la fotografía podemos ver y representar a la gente), cuestiones que pueden muy bien ser relacionadas con la práctica de la lectura y producción de imágenes fotográficas»².

Datos sobre la enseñanza de la Fotografía en la E.S.O

De todo lo anterior podemos deducir que la utilización de la fotografía es imprescindible para llevar a cabo un programa ameno y dinámico, a la vez que serio y riguroso en el área de la educación plástica y visual.

A pesar de que la utilización de la fotografía es recomendada muy encarecidamente por especialistas destacados en el área educativa, no es demasiado frecuente que los Institutos de Enseñanza Secundaria dispongan de un programa enfocado a la enseñanza de este medio de expresión artística en cualquiera de sus distintas áreas de aplicación.

Para constatar la evidencia de la circunstancia anteriormente expuesta, hemos llevado a cabo una investigación en distintos Centros de Enseñanza Secundaria de la Comunidad de Madrid. La encuesta se ha enviado a 120 Institutos de Enseñanza Pública, habiendo respondido a nuestro requerimiento 95 Centros, es decir, aproximadamente el 80%.

Entre las numerosas respuestas que se nos han dado a nuestro requerimiento, figuran las siguientes:

² *Ibidem*, pág. 187.

- El 55% de los Centros no tenían laboratorio fotográfico o bien estaba inutilizado.
- El 45% restante poseían laboratorio, pero, de ellos, tan sólo el 60% estaba funcionando normalmente, eso sí, con un número de ampliadoras limitado (a veces 1 ó 2 por clase de 30 alumnos), lo que dificultaba enormemente el trabajo de positivado.
- El 40% de los Institutos que tenían ampliadora, no podían utilizarla, por no disponer de cuarto oscuro en algunos casos, falta de materiales en otro y no contar, en ocasiones, con personal especializado.

Todos los Centros consultados han demostrado un gran interés por el desarrollo de la fotografía, bien como asignatura curricular o como apoyo para hacer más inteligibles ciertos conceptos, ya que consideran que es el vehículo perfecto para completar el área de formación plástica y visual.

Iniciativas sobre la divulgación de la fotografía en los Institutos de Enseñanza Secundaria

Tal y como están las cosas, a nadie se le escapa el creciente auge que la Fotografía está experimentando en nuestros días. Sin embargo, para consolidar posiciones en el ámbito de la Cultura es necesario un esfuerzo por parte de todos, esfuerzo que, por supuesto, se ve sobradamente recompensado: por un lado, hay que apoyar a los artistas para que produzcan y den a conocer su obra y, por otro, el público tiene que tener acceso a las mismas.

En cuanto al ámbito docente se refiere, la enseñanza de la fotografía no está muy generalizada, a pesar de, como hemos visto antes, adaptarse perfectamente a las exigencias del currículum.

Para paliar en lo posible esta carencia, existen numerosas planteamientos, entre los que se encuentran la iniciativa de la Fundación Temas de Arte, creada con el fin de promocionar y divulgar la Cultura y el Arte, y la Comunidad de Madrid, que entre sus prioridades está todo lo que concierne a la juventud y a su educación. Estos Organismos han puesto en marcha el Proyecto Focus, destinado a promover el conocimiento de la Fotografía como una más de las Artes Visuales. Dicho proyecto, destinado a los alumnos de Enseñanza Secundaria, recoge la obra de un determinado grupo de fotógrafos. Un ciclo de conferencias y exposiciones en los propios centros de enseñanza, permiten al alumnado conocer y analizar las obras fotográficas de diversos artistas, y le posibilitan ampliar su formación más allá de lo que el marco académico procura. Con ello se pretende sensibilizar a los más

jóvenes para que aprendan a ver fotografía y, a la vez, posibilite un acercamiento a un arte que día a día va ganando más adeptos.

El Proyecto Focus consta de varias actividades complementarias. En primer lugar, se celebró un seminario de formación del profesorado en Pedagogía Expositiva e Historia y Técnicas de la Fotografía, puesto que para llevar a cabo cualquier acercamiento a los alumnos es fundamental colaborar estrechamente con el educador, responsable directo de la enseñanza y en permanente contacto con ellos. Las exposiciones se presentaron en los mismos Centros de Enseñanza, haciendo posible el acercamiento de la fotografía al alumnado.

Los Seminarios han sido apoyados por la presentación de un vídeo, en el que ocho de los más representativos fotógrafos del panorama actual expresan sus inquietudes personales y sus distintos puntos de vista sobre la Fotografía, potenciando los objetivos prioritarios del Proyecto Focus: divulgar la fotografía como arte y contribuir a un acercamiento a este apasionante medio.

Finalizados los Seminarios, se ha previsto realizar un concurso de fotografía, donde los premios serán destinados a la formación en talleres de fotografía, realizándose una exposición con las obras seleccionadas.

Esta iniciativa ha sido muy bien acogida tanto por parte de los profesores y educadores como por parte de los padres y los mismos alumnos, quienes mostraron especial interés por el apasionante mundo de la fotografía, tanto a nivel artístico como a nivel técnico, interviniendo en las distintas cuestiones que se les planteaban.

Debemos fomentar la enseñanza de la fotografía y buscar distintas alternativas que hagan posible su aplicación en los Institutos de Enseñanza Secundaria, para hacer posible que los alumnos, conozcan y desarrollen este medio y puedan tener otra alternativa a sus particulares inquietudes artísticas