

Fotografiar para entender, para dar forma, o para construir una nueva realidad

Álvarez Gramuglia, Javier

Resumen

Este relato refiere a la reformulación del Proyecto integrador de la materia Introducción al Diseño fotográfico en el contexto de la virtualización de la educación por la pandemia desatada por el brote del virus Covid-19 a principios del año 2020.

Reflexiona sobre las diferentes estrategias que fue necesario desplegar para adaptar los contenidos de la materia no solo al ámbito de lo virtual, sino también al contexto del aislamiento social, utilizando los recursos de la fotografía como una herramienta de construcción de imágenes significativas para apropiarse de la nueva realidad.

Introducción

En Argentina, el inicio del primer cuatrimestre del ciclo lectivo del año 2020 fue concomitante a la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud debido a la propagación del nuevo coronavirus COVID-19. En el marco de esta situación inédita, el gobierno nacional argentino decidió decretar el inicio de un proceso de cuarentena que denominó Aislamiento social preventivo y obligatorio. Las clases presenciales se encontraron repentinamente suspendidas y las instituciones académicas, junto con los docentes comenzaron a planificar las alternativas virtuales para garantizar la continuidad de las actividades curriculares. En un período relativamente corto, que no duró más de unas pocas semanas, se prepararon las plataformas virtuales. Mientras los docentes nos capacitábamos en la utilización de estas plataformas, nos vimos obligados a repensar la totalidad de las estrategias pedagógicas y confeccionar nuevos materiales didácticos acordes a esta imprevista situación de virtualidad de la enseñanza. En este contexto, que combinó una situación inédita a nivel mundial con la incertidumbre acerca del futuro inmediato, resultó preciso replantear completamente el Proyecto Pedagógico Integrador de la materia Introducción al Diseño Fotográfico de la Licenciatura en Fotografía. En el Proyecto Integrador anterior, pensado para las condiciones normales de enseñanza, se proponía a los estudiantes realizar una serie fotográfica donde la fotografía funcionara como una herramienta para pensar la realidad a través de alguno de los géneros estudiados: fotografía social, periodística, documental, retrato, moda, paisaje o publicidad.

Pero el aislamiento social, preventivo y obligatorio no solo dictaminó la virtualización compulsiva de la educación, sino que además restringió fuertemente la circulación de las personas en los espacios públicos, limitándola únicamente a las actividades urgentes o esenciales para la vida. En los hechos, esto significó que los estudiantes solo podían realizar fotografías dentro de los límites del espacio del hogar propio en el cual se encontraran transitando la cuarentena. Es decir, significó la imposibilidad pragmática de realizar el Proyecto Integrador de la materia tal cual estaba planteado originalmente.

Propuesta pedagógica

El nuevo Proyecto Integrador de la materia Introducción al Diseño Fotográfico fue desarrollado específicamente para ser realizado durante todo el cuatrimestre que dura la materia en el contexto social del aislamiento obligatorio. El objetivo final fue realizar una serie fotográfica de entre 10 y 15 fotos concebidas como una unidad conceptual, poniendo en juego los conocimientos adquiridos en la asignatura. Como forma de intentar solucionar la limitación de abordajes temáticos que la coyuntura imponía, la nueva propuesta sugiere volver a los elementos fundamentales de la fotografía: la luz y el tiempo. La idea consistió en que estos dos elementos fueran los articuladores de la serie fotográfica. El diseño aportó la forma concreta e hizo posible la construcción consciente de un relato de imágenes con sentido. Tal como se indicó en la propuesta de Proyecto Integrador:

Ante esta circunstancia que nos obliga a desarrollar el proyecto fotográfico en un espacio reducido, intentaremos que la fotografía funcione como herramienta para desarrollar la mirada, aumentar la sensibilidad y comenzar a reflexionar críticamente sobre la situación que nos toca vivir. Fotografiar para entender, para dar forma, o para construir una nueva realidad.

La propuesta está inspirada en una reflexión del reconocido fotógrafo Garry Winogrand: “tomo fotografías para descubrir que aspecto tendrá algo una vez fotografiado” (Sontag, p. 272). La hipótesis de trabajo, basada también en la experiencia propia del aislamiento social, era que los estudiantes iban a poder desarrollar una mirada diferente de los espacios cotidianos transformados por la luz en los diferentes momentos del día. Que se desarrollaría una nueva sensibilidad hacia estos nuevos estímulos: un rayo de luz entrando por la ventana dibujando formas desconocidas, o revelando la textura de los objetos. Los reflejos y el color de los haces de luz cambiando durante los diferentes momentos del día hasta desaparecer por completo. La cámara como la herramienta que posibilita experimentar esas transformaciones producidas por la luz, a la vez que nos permite apropiarnos de ella para resignificarla a través de la mirada. Como afirma Sontag: “estas imágenes son de hecho capaces de usurpar la realidad porque ante todo una

fotografía no es solo una imagen (en el sentido en que lo es una pintura), una interpretación de lo real; también es un vestigio, un rastro directo de lo real como una huella o una máscara mortuoria” (p. 216) .

Estrategias y modos de evaluación

La evaluación se divide en tres etapas (momentos) del Proyecto Integrador distribuidas a lo largo de todo el cuatrimestre. La evaluación es siempre formativa y estructura el desarrollo del proyecto. El primer momento se inicia con la presentación del Proyecto Integrador por parte del docente hacia los estudiantes en el primer día de clase. En esta cursada en particular la fecha de presentación del proyecto fue muy cercana en el tiempo al 24 de Marzo, día feriado por celebrarse en Argentina el *Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia*. Se utilizó esta proximidad temporal como estrategia pedagógica con la presentación y posterior debate de la serie fotográfica *La luz prohibida*, de la fotógrafa argentina Malena Cagna. En esta serie Cagna realizó un relevamiento fotográfico de los ex Centros Clandestinos de Detención utilizados por la última dictadura cívico militar, hoy transformados en espacios de memoria, utilizando la luz y la oscuridad como metáforas de la vida y la muerte.

A continuación nos detendremos en el proceso que se desarrolla luego de la presentación del proyecto, entre el primer y el segundo momento. Este período es el momento en el cual se da lugar a la experimentación. Se propicia que el estudiante experimente con la mayor cantidad de elementos de diseño hasta encontrar una formulación que sea relevante para la construcción de sentido en su propia serie fotográfica personal. El período, se divide a su vez en cuatro instancias.

Las cuatro instancias de experimentación

La primera instancia consiste en la apropiación del proyecto por parte de cada estudiante. Cada uno de los estudiantes propone una temática de trabajo para la realización de la serie fotográfica que debe encontrarse encuadrada dentro de los límites generales del Proyecto Integrador. Para la presentación de la propuesta los estudiantes disponen de una guía de preguntas que ordena y estructura la presentación. En esta guía, se indaga acerca de la idea, el diseño, la relevancia temática y los objetivos del proyecto respondiendo a las preguntas: qué, cómo y dónde, por qué y para qué. La presentación por parte de cada estudiante se realiza en clase y se discute colectivamente.

La segunda instancia entre el primer y el segundo momento del Proyecto Integrador consiste en la realización de una serie de fotografías utilizando la luz y el color como elementos significantes. La

propuesta de trabajo en esta instancia contiene aspectos lúdicos. Se presenta al estudiante una serie de consignas que debe unir con flechas hasta encontrar la formulación que mejor se adapte para su propia serie fotográfica. De esta manera el estudiante adquiere un rol activo en el proceso de aprendizaje. Los objetivos de esta instancia se centran en que los estudiantes logren comprender la importancia de la iluminación y la teoría del color en el diseño fotográfico al relacionar los aspectos técnicos con la conceptualización de la imagen. Al mismo tiempo ya están experimentando al realizar las primeras fotografías del tema elegido para el Proyecto Integrador.

En la clase posterior a la realización de este trabajo práctico se utilizó una herramienta disponible en la plataforma Blackboard que permite la creación de grupos de trabajos virtuales a través de la cual se dividió a la clase en cuatro grupos. Los objetivos de esta estrategia se despliegan en dos planos. En lo particular se busca fomentar la reflexión acerca de cómo el diseño de la imagen posibilita la construcción del sentido. En el plano general se busca fomentar la integración de los estudiantes entre sí. El contexto de la virtualización produce la mediatización de la mirada del otro. Sin la mirada del otro, y demás elementos de lo presencial, resulta difícil afianzar el lugar de cada estudiante dentro de la clase. El trabajo en pequeños grupos virtuales permitió liberar el camino hacia la identificación con sus pares y la construcción del lugar propio de cada estudiante dentro del grupo. A partir de allí, posibilitó un intercambio más fluido, lo cual impactó directamente en la asunción de un rol mucho más activo en la construcción del conocimiento. Para que esta tarea fuera eficaz la estrategia que se propone incluye que cada grupo trabaje analizando las imágenes de los integrantes de alguno de los otros grupos. Es decir, que no trabajen analizando las imágenes propias, sino que en todos los casos se deba analizar e interpretar la producción de sus compañeros. Esta postura implica la aceptación implícita de que la propia producción estará siendo debatida al mismo tiempo en otro grupo. La clase finaliza con la puesta en común de las conclusiones de los estudiantes por parte de los estudiantes en un proceso dirigido y guiado por el docente.

La tercera instancia consiste en experimentar con dos concepciones fotográficas fundamentales: La profundidad de campo y el registro del movimiento. La forma en que las imágenes fotográficas representan el paso del tiempo es única y está indisolublemente ligada a la historia del dispositivo. En esta instancia, la experimentación y el dominio de la técnica se vuelven herramientas fundamentales para interpretar las formas en que el tiempo es percibido durante la reclusión debido al aislamiento obligatorio. Es aquí también, cuando las nociones de tiempo y luz se cruzan, revelando el vínculo particular que las une a través de la imagen fotográfica. Pero a su vez, es la fotografía la que permite al estudiante apropiarse activamente del vínculo con el tiempo y con la

luz para resignificarlos. En esta dialéctica, la síntesis lograda en la imagen fotográfica es expresión, al mismo tiempo, de que el proceso de aprendizaje se ha transformado en significativo.

La cuarta instancia es la última fase del primer momento de experimentación. Funciona como cierre y a la vez como puente que posibilita llegar a la evaluación del segundo momento. Los objetivos de esta etapa se concentran en facilitar al estudiante las herramientas que le permitan comprender la idea de diseño como un proceso y de la composición como parte de su resultado. Se procura integrar la idea de composición fotográfica en la construcción de la significación y entrenar la mirada crítica tanto en la lectura como en la construcción de una imagen. Tal como afirma Webb: “el diseño aplicado a la fotografía consiste en una colocación eficaz de la información de la imagen dentro del encuadre” (p. 11). Se lleva a cabo mediante la realización de cinco fotografías, integradas, de la misma forma que en los casos anteriores, conceptualmente al Proyecto Pedagógico. Esas cinco fotografías deben ser realizadas seleccionando las herramientas de diseño y composición que el alumno considere más relevantes para su proyecto, de una lista de quince herramientas propuestas por el docente. En cada caso se debe justificar la elección detallando que es lo que se intenta comunicar por medio del recurso elegido.

La realización de estas cuatro instancias organiza, estructura y a la vez posibilita la presentación de la primera versión de la serie fotográfica del Proyecto Pedagógico Integrador para ser evaluado en el segundo momento. Este segundo momento se desarrolla aproximadamente en la mitad de la cursada. De allí en adelante el estudiante trabajará en profundizar y perfeccionar los avances logrados para terminar con una serie fotográfica de calidad profesional que evidencie el dominio del medio como herramienta de significación.

Bibliografía

Cagna, M. *La luz prohibida*. Serie fotográfica disponible en <https://malenacagna.com/la-luz-prohibida/>

Freeman, M (2010). *Guía completa de luz e iluminación en fotografía digital*. Barcelona: Blume.

Langford, M. (1990). *La fotografía paso a paso*. Madrid: Blume.

Sontag, S. (2006) *Sobre la fotografía*. Buenos Aires: Alfaguara.

Webb, J. (2011). *Diseño Fotográfico*. Barcelona: Gustavo Gilli.

