

LA FOTOGRAFÍA DESDE EL AULA

Su historia, los diferentes géneros, la fotografía en el Uruguay, actividades para el trabajo en la clase.

Inauguración de una escuela rural en el siglo XIX- Archivo municipal de Tacuarembó
www.uruguayeduca.edu.uy

Una imagen visual hace referencia a una realidad que no se encuentra en los objetos, personajes o figuras que se nos presentan en ella. Es una representación y como tal, actúa simbolizando. Así un mate, por ejemplo, no representa lo mismo en el Uruguay que en China, sin embargo el objeto representado es el mismo.

Existen muchos tipos de imágenes visuales, pero en función de cómo se produce la representación, se habla de grados de iconicidad.

Interpretar el significado de las imágenes visuales requiere el conocimiento y manejo de un amplio abanico de ideas. Buscar y encontrar la conexión en un acontecimiento visual (símbolo) y lo que significa (lo simbolizado) son tareas claves para comprenderlo. Requiere del espectador una actitud similar a la del creador de la obra de arte ya que en los procesos de creación y de apreciación de ésta se ponen en juego mecanismos mentales similares, que son propios del conocimiento artístico.

Crear una imagen es resolver un problema. Supone organizar un espacio y crear una forma. Además de los problemas referidos a lo concreto o físico es necesario considerar la función social o contextual de la imagen: propagandística, valor de mercado, decorativa, etc. .

BREVE HISTORIA DE UN GRAN INVENTO

Alrededor del año 1800 se realizó el gran descubrimiento técnico que revolucionó la historia del arte vinculado a las imágenes: se inventó la fotografía.

La palabra fotografía parte de la unión de dos vocablos griegos: *foto* (luz) y *grafía* (escritura) y refleja la idea de escribir o dibujar con luz. Surgió a partir de la combinación de dos descubrimientos que se perfeccionaron independientemente: la obtención de imágenes fijas por medio de una cámara

oscura y la reproducción de éstas mediante reacciones químicas, provocadas por la luz al incidir sobre determinadas sustancias.

Es el procedimiento por el que se consiguen imágenes permanentes sobre superficies sensibilizadas por medio de la acción fotoquímica de la luz o de otras formas de energía radiante

La fotografía proviene de un invento del siglo XIX llamado daguerrotipo. Nicéphore Niépce, en 1816, después de muchos intentos, logró fijar imágenes de la realidad en unas placas sensibles luego de ocho horas de exposición, (actualmente se necesitan solamente unas décimas de segundo, el tiempo que lleva apretar el botón de la cámara, para que una imagen quede fotografiada.)

Louis Jacques Mandé Daguerre, quien en 1826 logró reducir el tiempo de exposición a media hora se llevó la gloria de este invento, que se llamó daguerrotipo en honor a su apellido

Los daguerrotipos eran piezas únicas de las que no podían obtenerse copias, motivo por el que eran muy costosos. Se presentaban enmarcados en finos estuches de madera cubiertos por un vidrio y rodeados de seda y terciopelo. .

Una vez que se revelaba la placa de cobre, la imagen se coloreaba a mano utilizando un pincel muy fino de pelo de marta o una pluma de paloma. En el caso de que fuera un retrato de mujer se le pintaban las mejillas de color rosado. Gracias a este invento hoy podemos tener una idea más cabal de personajes y etapas de nuestra historia.

Con el pasaje del tiempo, los descubrimientos en el campo de la química fueron avanzando y permitieron pasar del daguerrotipo a la fotografía. Ambos sistemas comparten el modo en que capturan las imágenes, esta función se cumple a través de una cámara oscura, una lente y la posibilidad de que se introduzca un haz de luz por un tiempo.

LA FOTOGRAFÍA EN LA ACTUALIDAD

En la sociedad actual la fotografía desempeña un papel fundamental como medio de información, como instrumento de la ciencia y la tecnología, como una manifestación artística y una afición popular.

Hoy las vemos en los distintos medios de comunicación, como los diarios, las revistas, la televisión, la publicidad en las calles y registrando cada hecho importante de nuestra vida diaria. Los celulares con cámara fotográfica se popularizan día a día, haciendo de la foto algo cotidiano y al alcance de la mano.

Una foto, al igual que un cuadro, permite captar una parte elegida de la realidad (tridimensional) y representarla en un papel que es bidimensional. En ella aparecen colores, formas, texturas visuales, proporciones. Puede entonces analizarse e interpretarse como los dibujos, pinturas o grabados ya que encontramos en ella muchos de los elementos que conforman el lenguaje plástico. También son imágenes con las cuales podemos conectarnos en forma sensible y apreciar estéticamente.

Los artistas, que se valen de este medio, utilizan la cámara con distintos tipos de lentes, filtros, películas, lámparas y pueden lograr con su cámara en el laboratorio de revelado, una gran diversidad de efectos plásticos: transparencias, superposiciones, deformaciones, cambios de color. Además pueden manipular las imágenes realizando fotomontajes.

Cuando la fotografía combina el uso de la imagen como documento y como testimonio, como en el ejemplo de la imagen de los inmigrantes expuesta en estas páginas, integra un subgénero que se conoce con el nombre de fotografía documental.

Existen además géneros como:

1.-REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Toda fotografía es un reportaje y existen dentro de este género algunas variables como:

Fotografía documental : el fotógrafo británico Roger Fenton consiguió algunas de las primeras fotografías que mostraron con crudeza la guerra de Crimea. En 1860 Francis Frith trabajó en Egipto y sus fotografías constituyen un testimonio invaluable para los arqueólogos de hoy.

Documentación social : en lugar de captar la vida en otras partes del mundo, algunos fotógrafos del siglo XIX se limitaron a documentar las condiciones de su propio entorno. Por ejemplo, el fotógrafo británico John Thomson plasmó la vida cotidiana de la clase trabajadora en la ciudad de Londres de 1870

Periodismo gráfico: difiere de cualquier otra foto documental en que el propósito es contar una historia concreta en términos visuales. Los reporteros gráficos trabajan para periódicos, revistas y agencias de noticias. Generalmente estas imágenes no se suelen manipular.

2.- FOTOGRAFÍA COMERCIAL Y PUBLICITARIA

Las fotografías, en este caso, son utilizadas para ilustrar, inspirar e influir opiniones políticas o sociales. Se suelen manipular para destacar algún detalle o disimularlo (mediante el programa Fotoshop se anulan arrugas o rasgos indeseables en rostros de artistas y personalidades). También se crean fotomontajes para dar la ilusión de una realidad inexistente, por ejemplo, el aviso publicitario del león con lentes de sol saboreando un refresco cola.

3.- FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA

Desde la década de 1860 hasta la de 1890, la fotografía fue concebida como una alternativa al dibujo y a la pintura.

Alrededor de 1870 se aceptó la práctica de hacer posar a los sujetos en el estudio de artistas, para después retocar y matizar las fotos con el fin de que pareciesen pinturas. Fue recién, después de algunos años que los fotógrafos comenzaron a hacer variaciones de luz en sus retratos y fotos de la naturaleza, que se empezó a concebir la idea de la fotografía artística.

No obstante, la fotografía no se liberaba por completo de la influencia de la pintura. En el correr de 1920 los pintores Dadaístas encontraron su expresión en las obras del húngaro Molí-Nagy y del estadounidense Man Ray que empleaban la técnica de la manipulación. Aparecen entonces las fotografías solarizadas, la exageración de contrastes, siluetas o contornos, los primeros fotomontajes y encuadres basculados o en picado.

Así como la fotografía había liberado a la pintura de su papel tradicional, los nuevos principios adoptados de la pintura surrealista, el Dadá y el collage permitieron a la fotografía artística utilizar técnicas de manipulación.

Desde 1960 han aparecido nuevas tendencias hacia la fotografía manipulada cada vez más impersonal y abstracta, mientras que los pintores neorrealistas han recurrido a fotos para la realización de muchos de sus cuadros.

El trabajo de los fotógrafos en color está empezando a vencer los prejuicios críticos anteriores contra el empleo del color en la foto artística.

En la actualidad, la fotografía se ha afirmado como medio artístico. Se venden fotos originales a los coleccionistas a través de galerías y, obras de interés histórico, aparecen con regularidad en las subastas.

Existen publicaciones dedicadas a esta manifestación artística y los más importantes museos del mundo poseen magníficas colecciones. En las Bienales de Arte cada vez es mayor el número de fotografías expuestas, existiendo un verdadero reconocimiento hacia los artistas que se valen de este medio para expresar sus ideas.

PRIMERAS FOTOS EN EL URUGUAY.

El 29 de febrero de 1840 llegó el daguerrotipo a Montevideo. A bordo de la fragata L'Orientale venía el Padre Louis Compté, quien tenía una máquina para tomar daguerrotipos, comprada directamente a Daguerre, de quien recibió instrucciones expresas sobre su manejo. Ese mismo día Compté iba a reproducir la imagen de la catedral de Montevideo y la mayor parte de la población capitalina se dirigió hacia la Plaza Matriz para observar ese nuevo prodigio científico.

Compté luego de enfocar el edificio con su máquina por más de veinte minutos, se encerró en un cuarto del antiguo Cabildo. De allí salió media hora después con una reluciente placa metálica, donde aparecía la imagen de la iglesia ante el asombro de todos los presentes, provocando el aplauso y la admiración. Compté se quedó en el país un tiempo, período en el cual realizó daguerrotipos para miembros de la alta sociedad.

Tiempo después comenzaron a llegar a Montevideo daguerrotipistas comerciales, para sacar retratos.

El daguerrotipo poseía una fidelidad asombrosa pero su costo era muy alto.

A fines de 1855 ya se había popularizado la foto sobre papel. Se obtenían imágenes de menor calidad, pero a más bajo costo, y de las que se podían obtener todas las copias que se desearan.

Hacia 1860 ya existían en Montevideo casas de fotográficas dirigidas por extranjeros y atendidas por técnicos nacionales.

Los temas más solicitados eran los retratos de familia y las "vistas" que eran las fotografías de paisajes.

Las primeras fotos de Montevideo que se conocen datan de la década de 1860: el Cabildo, la Iglesia Matriz, el Teatro Solís, la Puerta de la Ciudadela, la calle 25 de Mayo.

En 1884 se fundó la Sociedad Fotográfica de Aficionados.

Hasta la década de 1950, y aún más, se mantuvo la costumbre de los retratos. Los viernes eran días de fotos de novias y se prolongaba hasta altas horas de la madrugada. En muchas oportunidades, inclusive, el tránsito se veía interrumpido sobre la avenida Rondeau, frente a “Foto Silva”, o frente a “Toto Toja”, cuando se formaban las filas de remises con las flamantes novias aguardando el turno para registrar tan ansiado acontecimiento.

En el año 1940 se fundó el Foto Club Uruguayo, una escuela de fotografía que desarrollaba tareas de difusión de la imagen fotográfica a través de exposiciones, charlas, cursos y encuentros

LA FOTOGRAFÍA EN EL AULA

Es evidente que en la llamada Civilización de la Imagen, la escuela no puede estar ajena. Acercar a los niños a la interpretación del lenguaje visual es más que una obligación, una imperiosa necesidad.

El objetivo fundamental del trabajo en el aula es el que los niños al adquirir nociones de lectura de imágenes fotográficas puedan:

- ✓ Reconocer el valor testimonial de la fotografía y su importancia en las artes, la publicidad y las ciencias.
- ✓ Visualizar el rol de las imágenes como medio artístico y vehículo de información.
- ✓ Analizar la fotografía en los medios de comunicación y la credibilidad de la imagen en la era de la manipulación digital
- ✓ Acércalos a los principios fundamentales de la alfabetización visual a través de una visión cultural y crítica.

ACTIVIDADES

Los niños y los jóvenes interactúan permanentemente con imágenes y actualmente cada vez son más los que pueden acceder a una cámara digital o a un celular con cámara. El tema es, entonces, qué hacer con ese nuevo lenguaje para que realmente pueda ser un recurso válido en el aula.

La búsqueda y selección de fotos involucra al niño en un rol activo, interpretando y descontextualizando imágenes y resignificándolas en un nuevo contexto en función de un objetivo determinado, como puede ser la elaboración de carteleros en la clase, la fabricación de un álbum, la creación de un afiche o un mural.

- Realizar un registro fotográfico de, por ejemplo, uno de los árboles del patio del recreo seleccionando el plano de acuerdo a la mejor toma posible. Repetir el mismo en todas las instancias para observar las variaciones. Exponer las fotografías obtenidas realizando una secuencia.
- Fotografiar un mismo objeto o paisaje en diferentes momentos de la jornada. Experimentar con las variaciones de la luz al correr del día.

- Traer a clase retratos familiares de diferentes épocas y comparar la calidad de la imagen, el color y la iluminación.
- Buscar fotos en revistas o diarios y observar cómo están organizadas esas imágenes. ¿Qué se destaca para que se interprete mejor el mensaje?
- Recortar fotos enteras o partes de ellas y componer otras imágenes por medio del collage.
- Ampliar una foto o parte a través de fotocopias y dibujar encima modificando la imagen (medio rostro , medio torso, etc.)
- Clasificar fotografías agrupándolas por:
 - 1.- Analogía y similitud (animales, objetos, transporte, gente, etc)
 - 2.- Utilidad o uso (objetos industriales, domésticos, artísticos)
 - 3.- Afinidad o relación (retrato de un artista, fotografías de sus obras, lugar de residencia o nacimiento)
- Clasificarlas de acuerdo a los diferentes géneros: reportaje, publicitaria, artística.
Fotografía periodística, familiar, publicitaria, de viajes, industrial, aérea, de obras de arte, artística, de la naturaleza, de deportes, de eventos sociales, de modas, macrofotografía (de acercamiento) y microfotografía (microscópica), son algunas de las variables que pueden aparecer en la clase al trabajar con imágenes de publicaciones.
- Realizar un Fotomontaje
Esta técnica de manipulación de imágenes permite realizar fotografías aparentemente reales de cosas o situaciones que jamás estuvieron juntas delante de un fotógrafo y que son composiciones, productos de la habilidad e imaginación de su creador.
El recurso del fotomontaje realizado por medios digitales es muy utilizado actualmente en la producción de avisos publicitarios.
- Analizar imágenes publicitarias donde aparezca el fotomontaje como solución. La solución plástica se utiliza para potenciar la intencionalidad de la imagen.
- Crear fotomontajes a través de fotografías seleccionadas de revistas y recrear un nuevo escenario: creaciones de apariencia creíble o escenarios imaginarios.
- Explorar las propiedades de la luz. Realizar un acercamiento vivencial y perceptual que podrá integrarse con fundamentos teóricos aplicables a la comprensión de los fenómenos y a sus posibilidades artístico-expresivas.
- Visitar una casa de fotos. Es interesante investigar la evolución desde los antiguos laboratorios fotográficos a las máquinas que existen en la actualidad y las sustancias químicas que se utilizan para el revelado.
- Entrevistar a un artista –fotógrafo.
- Visitar una Muestra de fotografías.
- Experimentar con cámaras oscuras. Se pueden utilizar cajas, tubos de cartón o latas. El tamaño y luminosidad de la imagen varía con la distancia entre el orificio y la superficie donde se forma la imagen.

- Realizar fotogramas. El fotograma es un juego de sombras formadas por objetos planos colocados sobre el material sensible durante una breve exposición a la luz, lo que permite obtener una silueta negativa blanca sobre un fondo negro. Implementar un pequeño laboratorio fotográfico en la escuela no resulta demasiado engorroso. Los materiales (papel fotográfico, revelador, fijador, cubetas, embudo y pinzas) se pueden conseguir fácilmente en una casa de fotos y la experiencia para los niños y maestros es muy satisfactoria.

Las nuevas tecnologías y el acceso a cámaras de bajo costo han tirado por tierra las viejas creencias de que la fotografía era un “hobby caro” en manos de “especialistas”. En la “Era de la imagen”, la nueva pedagogía incorpora este medio tecnológico y artístico a la vida cotidiana del aula. No hacerlo, significaría estar por fuera de la realidad en la que se encuentran hoy nuestros alumnos.

Elizabeth Mango

Inspectora de Educación Inicial, Artista Plástica, Prof. de I.I.N.N