

La educación en Fotografía e Imagen Digital en la carrera de Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes U.N.L.P.

Lic. Yanina Hualde

Universidad Nacional de La Plata.

Facultad de Bellas Artes.

Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano.

Resumen

Este texto pretende exponer la visión pedagógica de la Cátedra “Taller Complementario de Fotografía e Imagen Digital” de la Facultad de Bellas Artes UNLP, especificando el enfoque y los procedimientos didácticos utilizados para el dictado de los contenidos. Fundamentalmente se toma el concepto Fotografía desde su raíz etimológica «*escribir/grabar con la luz*».¹ A partir de este concepto se estructuran los trabajos prácticos propuestos, utilizando la cámara fotográfica que los alumnos tengan o utilicen para la cursada. Pero también, el dibujo de luz es un eje que articula diversos procedimientos de investigación práctica desarrollada por los integrantes de la cátedra, a través de los cuales se indagan diferentes materialidades para poder grabar la huella de la luz.

Este disparador permite articular y vincular las diferentes orientaciones que se dictan en la carrera de Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes UNLP y un porcentaje de alumnos que eligen la materia como optativa de la carrera de Diseño Multimedial FBA UNLP y alumnos de intercambio de diferentes universidades del mundo.

Palabras claves

Fotografía - Educación - Tecnología.

Abstract

¹ Baudrillard, J. (2000). La Fotografía o La Escritura de la luz: Literalidad de la imagen. *El intercambio imposible*. Edición online. Disponible en: <https://aquileana.wordpress.com/2007/09/09/la-fotografia-o-la-escritura-de-la-luz/>

This text intends to expose the pedagogical vision of the Chair "Workshop of Photography and Digital Image" of the College of Fine Arts of UNLP, specifying the approach and the didactic procedures used for the dictation of the contents. Fundamentally, the concept of photography is taken from its etymological root "to write / record with light". From this concept are structured the practical work proposed, using the camera that the students have or use for the course. But also, the drawing of light is an axis that articulates various procedures of practical research developed by the members of the chair, through which different materials and supports are investigated to be able to record the trace of light.

This concept in fact allows to articulate and to link the different orientations that are dictated in the careers of Bachelor of Visual Arts of the College of Fine Arts of UNLP, and a percentage of students who choose the subject like elective of the of Multimedia Design FBA UNLP and exchange students of different Universities of the world.

Keywords

Photography - Education - Technology.

Puntos de partida de la cátedra "Fotografía e Imagen Digital".

Diseñar un programa para una Cátedra universitaria implica razonar y reflexionar, principalmente, en los saberes adquiridos por sus estudiantes, así como en su desarrollo dentro el entorno académico. La Cátedra, cuyo régimen de cursada es cuatrimestral, cuenta con más de cien estudiantes de las carreras de Licenciatura y Profesorado de Artes Plásticas. Es una asignatura obligatoria, de cuarto año de la carrera, y es complementaria a su orientación básica que cada uno de los estudiante seleccionó para especializarse (Pintura, Grabado, Dibujo, Muralismo, Cerámica, Escenografía y Escultura). Esta es la perspectiva estudiantil en un alto porcentaje. En menor medida, se incorporan también estudiantes de intercambio de universidades internacionales. Asimismo, esta materia se ofrece como seminario optativo a estudiantes de la carrera de Diseño Multimedial, dictada en la misma Facultad.

En este grupo estudiantil coexiste una importante variedad de saberes, vinculados a la composición y al lenguaje visual, generando un piso de conocimientos del cual se parte para desarrollar conceptos específicos a la disciplina. Esto permite reflexionar sobre qué conocimientos propios de la fotografía y de la imagen digital son más relevantes en este momento, para un futuro egresado de la carrera de Artes Plásticas.

De aquí parten dos indagaciones que desde la cátedra se reelaboran periódicamente: ¿Cuáles son las perspectivas estéticas de la Fotografía, como arte, en el universo de las Artes Visuales contemporáneas? ¿Y cual es el enfoque que sobre dicha práctica artística se quiere impartir a los alumnos de la cátedra?. En principio, se tomarán algunas definiciones.

“(...) La capacidad del fotógrafo no se mide tanto por su conocimiento técnico -aunque este no deja de ser necesario- sino más bien por su capacidad para manifestar una mirada sobre el mundo traducida en escritura de luz. (...)” (Alonso, 2004) Las palabras de Alonso introducen el enfoque estético establecido por la cátedra, haciendo hincapié sobre las capacidades visuales y compositivas que se adquieren con el estudio de las artes plásticas y otorgando a la cámara su lugar de herramienta, sin ser más que un pincel para el pintor. Esta herramienta podría verse como un objeto fundamental para la producción de la foto, pero la intención de la cátedra es despojar a la fotografía de su supremacía técnica e indagar sobre su esencia óptica, al menos en la presentación de primeros contenidos de la cursada. El modo que se pudo adquirir para ver la óptica en crudo es la construcción de una cámara oscura. Esta intención radica en darles la visión a los estudiantes del fenómeno visual al desnudo, ver que éste existe en la naturaleza, le da a la fotografía una dimensión más atemporal. Las herramientas para fotografiar que hoy utilizamos dentro de un par de décadas serán vetustas. Por otro lado nos resulta fundamental la utilización de algún dispositivo para captar la conformación de la imagen creada por la luz. Como mencionamos anteriormente se explora como primera práctica con la cámara oscura, el fin de esto es visualizar el principio óptico de toda cámara fotográfica, resulta fundamental develar la mecánica, ya que es el principio del conocimiento de la toma.

Con los avances tecnológicos de los que somos partícipes, los principios ópticos son casi invisibles en los nano-aparatos que se utilizan hoy. Amplificar el dispositivo óptico para poder visualizar la mecánica, mediante una cámara oscura, o con las experiencias de fotógrafos como Abelardo Morel entre otros, otorgan a la fotografía una esencia básica que le da atemporalidad y actualidad permanente.

Partiendo de allí se comienzan a modificar los diferentes mecanismos que poseen las cámaras para captar mayor o menor cantidad de luz en determinados intervalos de tiempo y otorgando variables de perspectivas de la toma.

Un segundo trabajo práctico se desarrolla la velocidad de obturación, lo que se modifica en la cámara es el tiempo en que se deja abierto el orificio para que ingrese la luz a la película (rollo) o al sensor (cámaras digitales o celulares). Sobre este aspecto se le da a los estudiantes información sobre cómo modificar las diferentes cámaras que existen en el mercado con los modos que ofrecen según sus marcas y las distintas aplicaciones que se pueden utilizar en dispositivos que tengan cámaras de fotos (tablet, celulares, etc) .

Con estos elementos se desarrollan los sucesivos trabajos prácticos. Retomando las palabras de Alonso ... *“Saber-hacer y saber-ver serán los postulados sobre los que se forjará la posibilidad de existencia de un arte fotográfico, en tanto diferente a la práctica cotidiana.”*...(Alonso, 2004) Sobre estas bases es que se pretende dar al futuro egresado una perspectiva que alcance a una actualidad permanente sobre la estructura y funciones de las cámaras. Dándole vital importancia al desarrollo discursivo, ya que la premisa es la variación de dispositivos, la intención es fortalecer el discurso más allá del aparato.

El saber fotografiar es un tópico del cual siempre tenemos cuestiones para indagar. El hacer una buena toma, viene acompañado de una construcción de ejes que se fueron estableciendo en la historia de la fotografía, por ejemplo: equilibrio de color, enfoque, composición, buen uso de la luz, etc. Estos principios que se utilizan para lograr “una buena foto”, se establecen desde parámetros vinculados con la publicidad o la fotografía social, donde el objetivo es que se entienda lo que se está fotografiando, sin lugar a dudas, y en algunos casos la utilización de esta toma como testimonio. El planteo que se realiza desde la cátedra es ensamblar el discurso y el estilo estético que vienen desarrollando cada estudiante en particular con las diversas técnicas de la fotografía. La intención es presentar a los estudiantes las técnicas para que encuentren cual es el modo para poder manifestar sus textos, lo que se quieren contar , vislumbrar comuniones entre la técnica y el discurso.

Fotografía procede del griego $\phi\omega\varsigma$ (raíz $\phi\omega\tau$ -, *phōs*, «luz»), y $\gamma\rho\acute{\alpha}\phi\omega$ (raíz $\gamma\rho\acute{\alpha}\phi$ -, *graf*, «rayar, dibujar, escribir»), «escribir/grabar con la luz». Este eje disparador y promotor de la didáctica que se establece en cátedra promueve a la toma fotográfica desde un aspecto gestual y vinculado a los elementos discursivos “dibujar con luz” “pintar con luz”

por otro lado la necesidad de un aparato para capturar imágenes, haciendo uso de la cámara de fotos. Se utiliza la tecnología para guardar estos trazos de luz. La tecnología digital amplía infinitamente el espectro de la creación de imágenes, pero tiene una contrapartida en el aspecto material. Las imágenes digitales se almacenan en los celulares, en las computadoras y fundamentalmente en internet, pero no en los olvidados álbumes familiares. ... *"Los álbumes de fotos se han vaciado, los portarretratos digitalizado y los relicarios los tenemos en el en la mano o en el bolsillo, son los celulares. Las fotos viven en la web y se ven en pantallas. Habitan este escenario hibridado, formando parte de redes sociales."*... (Hualde , 2013)

Pero para perpetuar las tomas en la fotografía, es fundamental su aspecto químico. Lograr grabar en un soporte la huella de luz. Durante el 2012 la empresa Kodak presentó quiebra y tuvo que vender algunas sus patentes para poder subsistir: por otro lado menciona Peco (2012) resurge la reproducción fotográfica artesanal. Bajo esta perspectiva pareciera un poco incierto esta idea de la muerte del negativo de cara al advenimiento del almacenamiento digital en internet.

Fontcuberta desarrolla el tema de la fotografía y sus variantes de procedimientos y destaca: *"... Si la luz constituye el material básico del fotógrafo, la sustancia sensible a la luz va a proporcionar su soporte primario. El soporte fotosensible da a la fotografía su carta de naturaleza; es decir, constituye la sola condición sine qua non para que exista fotografía"*...(Fontcuberta, 1990: 41).

Como se aclaró al principio, la cátedra busca los aspectos estéticos de la fotografía y la imagen digital. El fijado de la imagen es, como dice Fontcuberta, una cualidad propia de la fotografía, pero a la vez se pretende desde la cátedra buscar elementos que sean posibles de resolverse en el ámbito de estudio sin consecuencias contaminantes. Los productos para revelado son altamente tóxicos y se trata de evitar la manipulación de estos en un ambiente de estudio. Por esta razón, una de las investigaciones que se realizan desde la cátedra es poder fijar imágenes, con materiales no tóxicos y que puedan estar al alcance de todos los estudiantes.

Durante el año 2016 se desarrollaron dos experiencias con el fin de fijar las imágenes en soportes fotosensibles. Una fue "Herbario" y la otra "Pasa en las plazas, huellas del sol" , solarigrafías colocadas en plazas o espacios públicos con el fin de captar el andar de los transeúntes y del paso del tiempo

“(...) La solarigrafía (o solargrafía) se obtiene cargando una cámara estenopeica con papel fotosensible de blanco y negro. La cámara se coloca en el exterior y la imagen se expone durante días, semanas, meses o incluso años. Las fotografías de aspecto surrealista registran la trayectoria diaria del sol por el cielo, curiosamente no se plasman los días nublados. Esta técnica no requiere ningún proceso químico, ya que la imagen aparece por oscurecimiento directo. La solargrafía tampoco se revela ni se fijan: el negativo resultante se tiene que escanear e invertir en un programa de edición de imagen para obtener una imagen positivada.”...(ANTONINI, y otros, 2015:56)

Este trabajo fue realizado en el contexto de la 4ta Bienal Universitaria de Arte y Cultura, cuya temática “Plazas y multitudes” propone reunir dos acontecimientos que caracterizan al año 2016: los 40 años del Golpe cívico-militar y los 200 años de la Declaración de la Independencia. Es por esto que el equipo de la cátedra desarrolló este proyecto en plazas y espacios públicos o con las cámaras estenopéicas enfocando a estos, con la intención de poner en valor a estos sitios donde se pueden transitar con libertad, y grabar esa sucesión de días que son parte de la historia del país y en perspectiva representan la historia. Lo destacable de esta técnica es la capacidad de guardar en cada papel fotosensible información de varias jornadas de tránsito, de paso, de huella. La forma en que aparecen estas marcas son como arcos de luz en el cielo, que se asemejan a los anillos de los troncos de los árboles, cuando se cortan de forma horizontal, como eco del paso del tiempo.

Las cámaras estenopeicas fueron construidas con latas de bebidas, con papel fotográfico blanco y negro y recubiertas con cinta negra para evitar filtraciones de luz. El proceso de armado fue durante los primeros días del mes de agosto de 2016 y a mediados fueron colocadas en diferentes zonas por las que habitan las integrantes de la cátedra. En la zona de Punta Lara, Ensenada. Se colocaron dos sobre el mirador Néstor Kirchner, que es un espacio que se encuentra sobre la costa del Río de La Plata y se estableció en los últimos años como centro de actividades de la localidad. También se colocaron a 200 metros de este lugar sobre mástiles que se encuentran junto al camino de llegada a Punta Lara para quienes llegan de La Plata o de la Autopista de Buenos Aires. En la zona de Tolosa, en la estación de trenes de esa localidad, se situaron sobre las señales viales que se encuentran junto a las vías del tren La Plata-Constitución y también sobre la plaza “Nuestra Señora del Carmen” que se encuentra frente a la estación de trenes. Por último en el casco urbano de La Plata en edificios que miran hacia “Plaza Italia”, “Plaza Rocha”, sobre la circunvalación de la ciudad y

en el Parque Ecológico Municipal, situado en Villa Elisa. Todos los lugares mencionados son de característicos por su alto tránsito de ciudadanos, en diferentes momentos de la semana y el día. Si bien no queda grabado en cada solarigrafía estas especificidades, se propone que la huella tiene su aspecto simbólico y contiene este transitar humano .

Las cámaras fueron retiradas el 21 de septiembre de 2016, conmemorando el cambio de estación. Se extrajeron en un cuarto oscuro e inmediatamente fueron escaneadas en alta calidad para ser procesadas. Posteriormente se editaron digitalmente , mejorando contrastes y curvas de color. También se les aplicó diferentes tonalidades para su agrupación en la exposición. Las imágenes se copiaron en papel “black blue” de alto gramaje en formatos grandes, que rondan entre 150 x 190 cm cada una de ellas. La muestra fue presentada en la marco de la bienal como experiencia de la cátedra “Fotografía e Imagen Digital” del **21 al 28 de octubre 2016** en Casa de la Cultura de la UNLP, Calle 45 n 582 La Plata y fue acompañada por el siguiente texto curatorial:

“PASA EN LAS PLAZAS Huellas del sol. Espacios públicos, plazas, territorios que transitamos y hacemos propios. En ellos acontece la historia de nuestras vidas y la de nuestro país.

La cátedra de Fotografía e Imagen Digital de la Facultad de Bellas Artes, tuvo la motivación de capturar el paso del sol, el danzar del viento al compás del tiempo. Fue mediante una serie de solarigrafías que se obtuvieron las memorias de estos días del final de este invierno. Huellas dibujadas por el recorrido del sol, estelas en el cielo y claros horizontes. Es mediante el transcurrir de los días que se construyen estas imágenes. En ellas hay más de 30 días de amaneceres y atardeceres, que se graban minuto a minuto en el papel, que permaneció guardado dentro de latas, convertidas en cámaras estenopeicas. Al comenzar la primavera buscamos cada una de las cámaras y descubrimos los paisajes del tiempo, con sus perfectas imperfecciones, que hoy muestran.”

Cátedra Fotografía e Imagen Digital. FBA.UNLP

Titular Lic Yanina Hualde - Docentes Prof. María José Brambilla y Prof. Ayelen Barbalarga

Concluyendo, este texto pretende destacar que en la enseñanza de las prácticas de fotografía se puede escindir de la utilización de la máquina fotográfica para captar la huella sensible de la luz. Darle un sentido estético y artístico tanto a la óptica como a la química , que son sin lugar a duda los componentes mínimos de la fotografía, convirtiendo en mayores referentes de esta serie de solarigrafías.

En apariencia, esta era digital parece devorar como gigante la materialidad de las obras, pero dentro de este huracán de bytes , megabytes y gigas asoman experiencias que combinan la añeja química, cruzando los recursos digitales dando lugar a experiencias de “remix profundo” (Manovich, 2008) y bajo esta perspectiva de cruce entre lo añejo y elementos que aparecen a diario como novedad, se establecen los parámetros y contenidos para la cursada. Buceando en los inicios de la historia de la imagen fotográfica y digital , sin dejar de ver el horizonte actual. Entrelazando los contenidos y técnicas para mostrarles a los estudiantes los elementos que ayuden a construir sus obras.

BIBLIOGRAFÍA

ALONSO, Rodrigo. “*Territorios Ocupados*” Buenos Aires. Fundación Telefonica, 2004 . Edición online. Disponible en: http://www.roalonso.net/es/arte_cont/territorios.php

ANTONINI, Marco; MINNITI, Sergio; GÓMEZ, Francisco; LUNGARELLA, Gabrielle, BENDANDI, Luca. “Fotografía experimental” Manual de técnicas y procedimientos alternativos. Ed BLUME. España. 2015.

Baudrillard, J. (2000). La Fotografía o La Escritura de la luz: Literalidad de la imagen. El intercambio imposible. Edición online. Disponible en: <https://aquileana.wordpress.com/2007/09/09/la-fotografia-o-la-escritura-de-la-luz/>

FONTCUBERTA, Joan (1990) «Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica» cap 4 Imaginar sin cámara: de la forma al tono. (pp 60-71) . Colección Medios de comunicación en la Enseñanza. Barcelona: Gustavo Gil.

HUALDE , Yanina F. "Del Retrato al Avatar- La imagen y sus transformaciones entre los medios y las épocas."2013.

MANOVICH, Lev. "Comprender los medios híbridos" 2008. Traducido por Cátedra Análisis y Crítica de la Carrera de Artes Audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes - UNLP Traducción: Prof. Eva Noriega - Lic. Melissa Mutchinick Revisión Técnica: Dr. Eduardo Russo. Edición online. Disponible en: http://fba.unlp.edu.ar/lenguajemm/?wpfb_dl=63

PECO, Ramon. "*Sobrevivirá la fotografía analógica*" 19 de enero de 2012 Diario el País, Madrid. Edición online. Disponible en:

https://elpais.com/tecnologia/2012/01/18/actualidad/1326910920_936525.html

SANTOS, Miguel Calvo y otros.. "ENCICLOPEDIA HISTORIA/ARTE", online , definición de fotografía Edición online. Disponible en: <https://historia-arte.com/tecnicas/fotografia>