
PROGRAMA EDUCATIVO DE ARTE Y TECNOLOGÍA

TALLER DE FOTOGRAFÍA PARA ESCUELAS
Material de apoyo para docentes

¿Qué es la Fotografía?

La fotografía es, técnicamente, el resultado del vínculo de dos invenciones distintas y previas: una esencialmente química, es el descubrimiento de la sensibilización a la luz de ciertas sustancias a base de sales de plata (dispositivo de inscripción automática); la otra, óptica, es la cámara oscura (dispositivo de captación de la imagen). Este dispositivo óptico es mucho más antiguo que la fotografía. En el Renacimiento, la cámara oscura era una opción para el artista que deseara cumplir el sueño de la exactitud de la imagen. De manera que, este medio para captar la imagen, sirvió tanto a la fotografía como a la pintura. Sin embargo, es el descubrimiento de la sensibilidad de las sales de plata a la luz lo que permitirá abandonar el trabajo del calco y de la copia manual de la imagen en provecho de un nuevo medio de registro: la inscripción automática. La fotografía es entonces la imagen que se forma a partir del registro de las huellas luminosas sobre un soporte cubierto de sales de plata sensibles a la luz.

En la era digital, el procesamiento analógico de las fotografías parece un recuerdo lejano. Sin embargo, la exposición de una fotografía consiste básicamente en el control de dos mecanismos: el diafragma y el obturador. El valor de la exposición es igual a la intensidad luminosa (diafragma) y el tiempo que dura la exposición (obturador). Estos factores se encuentran tanto en la cámara digital como en la analógica. Es decir, que el concepto de fotografía no cambia. El soporte digital, en vez de ser una película cubierta con emulsión de sales de plata, se basa en una matriz con sensores sensibles a la luz. Es un procesador el que analiza la información brindada por estos sensores, transformándola al código binario (Ceros y unos).

Es decir, que la fotografía digital, amplía las posibilidades de registro. En fotografía importa la imagen y la idea; el medio puede ser analógico o digital, sólo hay que saber aprovecharlo.

Actividades sugeridas para trabajar en clase: La cámara oscura

La cámara oscura es un recipiente o una caja con la que se puede captar imágenes y hacer fotografías. Gracias al principio físico de la propagación rectilínea de la luz, cuando ésta atraviesa un orificio en la caja llamado estenopo, se forma la imagen, en el interior de la misma.

Puede proponerle a sus alumnos que investiguen sobre el surgimiento de la Cámara oscura y cómo esta se relaciona con la pintura renacentista.

1.1 Los orígenes de la fotografía

A principios del siglo XIX la fotografía comienza a dar sus primeras imágenes. En el año 1816 el científico francés Nicéphore Niepce, luego de muchas investigaciones, obtiene las primeras imágenes fotográficas para las cuales necesitaba ocho horas de exposición a plena luz del día. En 1839 Louis Daguerre hizo público su proceso para la obtención de fotografías, denominado Daguerrotipo, que resolvía algunos problemas técnicos del procedimiento inicial de Niepce y reducía los tiempos de exposición necesarios. Casi al mismo tiempo William Fox Talbot desarrolló otro método diferente, que se basaba en un papel cubierto con cloruro de plata, mucho más cercano a la fotografía de hoy en día, ya que producía una imagen en negativo que podía ser posteriormente positivada tantas veces como se deseara. Por esos tiempos el Daguerrotipo era mucho más popular ya que era particularmente útil para los retratos, costumbre común entre la clase media burguesa de la época. La gran demanda de estos retratos, mucho más baratos que los pintados, impulsaron enormemente la fotografía.

1.2 La "cámara-ojo"

Basándonos en las semejanzas entre la cámara fotográfica y nuestro ojo, podemos pensar el paralelismo entre el funcionamiento mecánico del dispositivo fotográfico y el funcionamiento fisiológico de la visión humana. Nuestra percepción visual es el resultado de un proceso fisiológico que no implica únicamente al ojo, sino que comprende tanto al órgano visual como a otros órganos en un desarrollo global e integrado.

Por lo tanto, nuestra percepción nos muestra una realidad, nuestra realidad. Cada persona tiene su propia percepción o "forma de ver el mundo". Esta percepción es selectiva, es decir, elige solo aquello que le interesa. Cada persona según sus gustos y preferencias obtendrá una percepción distinta del mismo hecho. Este rasgo personal y selectivo es fundamental para diferenciar la percepción visual de la fotografía, ya que la cámara no posee un sistema que decida cuál es la escena de interés. De esta manera, la cámara fotográfica es solo una herramienta que carece de razón de ser sin un sujeto que la utilice.

Actividades sugeridas para trabajar en clase: Relación cámara / ojo

El uso de analogías como una actividad para utilizar el conocimiento previo, es una estrategia rápida y sencilla de emplear con los estudiantes. Las analogías ayudan a dotar a los estudiantes de las destrezas comparativas y del lenguaje para comparar lo que están aprendiendo y lo que ya conocen. Esta estrategia proporciona al estudiante un punto de referencia y una oportunidad de darle sentido al nuevo contenido. Este trabajo puede desarrollarse de manera interdisciplinaria con la asignatura Física.

Puede proponerle a los alumnos que comparen el funcionamiento de la cámara fotográfica con el funcionamiento fisiológico de la visión humana. Podrían plasmar las conclusiones en un cuadro comparativo donde señalen las similitudes y diferencias teniendo en cuenta el cristalino, la pupila, la capa fotosensible, el diafragma, la lente, la distancia con el objeto.

1.3 Una nueva percepción del mundo. ¿La fotografía como espejo de lo real?

Ya desde los comienzos, la fotografía cumplió un rol fundamental en la observación y descripción del mundo, ya que se presentaba como una herramienta ideal para captar objetos o fenómenos bajo un aspecto que pretendía ser neutro, objetivo e impersonal. La concepción de la fotografía como una imitación de la realidad se fundamentó en el procedimiento mecánico que permite hacer aparecer una imagen de forma "automática", "objetiva", casi "natural" sin que aparentemente intervenga la mano del artista o sujeto creador. Pues, por muchos automatismos que disponga, la fotografía está subordinada a la intervención humana. Si bien las condiciones lumínicas son imprescindibles, no son determinantes en el trabajo del artista. El "recorte" corresponde al fotógrafo que decidirá cuándo y en qué posición se dispara la máquina. Por lo tanto, la fotografía es un testimonio de lo sucedido y también una interpretación de la realidad que introduce otra forma de conocimiento y reconocimiento del mundo. La manera en que se compone la imagen, en que se distribuyen los objetos encuadrados en ella es algo que excede la representación, que implica un punto de vista, una interpretación, un recorte de la realidad. Estas elecciones dependen de lo que cada uno privilegia en el registro que hace su mirada, respondiendo a su curiosidad e interés.

En contraste con la idea de la fotografía como registro fiel y mecánico de la realidad, la fotografía es la representación en un solo plano de la tridimensionalidad del espacio, es decir, es una perspectiva puntual y se limita a un momento determinado, una pausa en el continuum temporal. Así, nunca conoceremos el "fuera de campo" de la imagen fotográfica que vemos. De esta manera, el fotógrafo fracciona, elige, extrae, aísla, capta, corta una porción de extensión espacio temporal. El obturador instala una especie de fuera del tiempo, interrumpe, fija, inmoviliza, separa, detiene en el tiempo captando solo un instante. Por medio de los enfoques y posiciones de la cámara dirigimos la atención, destacando algunos aspectos que ponen en evidencia la subjetividad del fotógrafo.

Una imagen fotográfica permanece en el tiempo, nos acerca a cosas desconocidas y establece una conexión entre dos tiempos, aquel en que fue tomada y aquel en que es mirada. La imagen fotográfica es indisociable del acto que la constituye, no solo es una huella luminosa, es también una huella trabajada por el gesto que la crea.

Actividades sugeridas para trabajar en clase: Puntos de Vista

Para hacer evidente el carácter subjetivo de la fotografía sugerimos elegir una escena para fotografiar, puede ser un espacio natural o un escenario construido por los chicos. Luego cada alumno debería tomar su propia fotografía del mismo espacio, decidiendo desde qué punto de vista, con qué encuadre, ángulo y plano lo hace. Finalmente, cada alumno justificaría el recorte que ha realizado, demostrando que no hay una fotografía igual a otra.

Otra opción es proponerles que traigan fotografías de sus casas –fotografías personales, familiares o recortadas de revistas- y trabajar en clase, en parejas, con la consigna de reconstruir, a través de un dibujo o una redacción, el contexto que quedó fuera de campo al tomar la fotografía.

2. La fotografía artística

“Hasta ahora la fotografía se ha contentado principalmente con representar la Verdad. ¿No puede ampliarse su horizonte? ¿Y no puede aspirar también a delinear la Belleza?”¹

En el arte la fotografía se introdujo inicialmente como una ayuda para el artista: la cámara era utilizada para captar los detalles con mayor rapidez y fidelidad que el ojo y la mano. De hecho, se aceptó la práctica de hacer posar a los sujetos en el estudio, para después retocar y matizar las fotos con el fin de que parecieran pinturas.

De esta manera, los primeros géneros desarrollados fueron el **retrato** fotográfico – en el que se destacaron fotógrafos como Nadar, Disdéri o David Octavius Hill-, y la fotografía de **paisaje** –en la que se incluyen las imágenes de los pioneros de la fotografía, Niepce, Daguerre, Hippolythe Bayard y William Fox Talbot.

Posteriormente, durante la segunda mitad del siglo XIX y paralelamente a lo ocurrido en otras disciplinas artísticas, se desarrolló la fotografía **academicista**, en la que se destacaron Oscar Gustav Rejlander, Henry Peach Robinson, Disdéri y Julia Margaret Cameron, quienes entendían como valor artístico de la fotografía la semejanza con la pintura. Para conseguir sus propósitos recurrieron a montajes de estudio, combinando los elementos de la composición y los decorados, creando una atmósfera acorde con sus intenciones.

La fotografía continuó cada vez más vinculada a la pintura. Los fotógrafos seguían obsesionados con los efectos pictóricos inspirados en los impresionistas. No se conformaban con el efecto de desenfoque, sino que acudían a otros métodos y recursos, como empañar la lente del objetivo, y oscilar la cámara durante el tiempo de exposición para que la fotografía saliera movida. De la misma manera buscaban efectos lumínicos aprovechando los diferentes momentos del día. “Las horas matinales envueltas en neblinas eran muy propicias para dar con el efecto deseado a los fuertes contraluces que originaran unas aberraciones en las placas en forma de halo. Al mismo tiempo que los fotógrafos cometían estas aberraciones, los

¹ Newhall, Beaumont, Historia de la Fotografía, Barcelona, Ed. Gustavo Gili S.A., 2002.

pintores observaban la fotografía con mucho respeto”². Asimismo, las investigaciones fotográficas sobre el comportamiento de la luz sirvieron de modelo para los pintores impresionistas. Es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el marco del debate sobre el carácter artístico de la fotografía, cuando surge este movimiento llamado **pictorialismo**, que ofrece una visión de las imágenes fotográficas como objetos artísticos únicos. Uno de sus representantes más destacados, Peter Henry Emerson - además de Robert Demachy, y Alfred Stieglitz- sostenía que “la tarea del artista era la imitación de los efectos de la naturaleza sobre el ojo humano...” y concluyó que la fotografía era superior en relación con el grabado en madera, el aguafuerte y el dibujo al carbón por la “precisión con que transmitía la perspectiva, y que solo quedaba relegada ante la pintura, porque carecía de color...”

Dentro del movimiento **pictorialista** algunos fotógrafos prefirieron trabajar los temas y el tratamiento a la manera de la pintura, y otros buscaron los verdaderos temas y texturas de la fotografía. En esta última línea encontramos a Alfred Stieglitz, quien se formó en Europa y al regresar a Nueva York, en 1902, creó el grupo Photo-Secession. A partir de él se difundió la fotografía artística en USA, a través de la revista Camera Work y la galería 291.

Si bien Photo-Secession comenzó siendo un grupo de fotografía pictorialista, evolucionó buscando mayor autonomía para la obra de arte fotográfica y sentó las bases de los movimientos de **fotografía pura** que surgieron en los años 30: el Grupo f/64 en Estados Unidos y la Nueva Objetividad en Alemania. Ambos movimientos, opuestos a la manipulación pictorialista y a la experimentación vanguardista con la fotografía, buscaban una belleza específicamente fotográfica, registrando objetos simples y cotidianos, haciendo hincapié en la composición y en el manejo de la técnica fotográfica "pura". Después de que los miembros se disgregaran, Stieglitz continuó apadrinando nuevos talentos mediante exposiciones en la Galería 291. Entre los fotógrafos estadounidenses que exhibieron sus trabajos en ella se encuentran Paul Strand, Edward Weston, Ansel Easton Adams e Imogen Cunningham.

Algunos artistas plásticos estaban transitando una nueva estética, basada en las propiedades y características singulares de su medio de expresión, sintiéndose libres de toda necesidad de producir imágenes naturalistas. Esta estética tuvo influencia en la fotografía, la cual comenzó a ajustarse estrechamente a las propiedades básicas de la cámara, las lentes y emulsiones, abandonando la manipulación que caracterizó la obra de los pictorialistas. Un grupo de fotógrafos estadounidenses, que exploraba la **fotografía Pura**, es decir, no manipulada, creó, en los años treinta, crearon un grupo informal al que llamaron f/64 (f/64 es la abertura del diafragma que proporciona una gran profundidad de campo). Los miembros de f/64 - Weston, Adams, Edwards, Noskowiak, Swift, Dyke y Cunningham, entre otros -, compartían la opinión de que los fotógrafos debían explotar las propias e inherentes características de la cámara para conseguir una imagen que captara los detalles lejanos con una nitidez igual a la de los objetos cercanos. Estos artistas tomaron imágenes directas de formas naturales, personas y paisajes. Formularon una estética: “toda fotografía que no esté nítidamente enfocada para cada detalle, que no sea impresa por contacto en papel brillante blanco y negro, que no haya sido montada sobre una superficie blanca, que denuncie cualquier manipulación o que eluda a la realidad en la elección de su tema, será ‘impura’.”³

² Susperregui, José Manuel, Fundamentos de la fotografía, Bilbao, Servicio Editorial. Universidad del País Vasco, 2000.

³ Newhall, Beaumont, *Historia de la Fotografía*, Barcelona, Ed. Gustavo Gili S.A., 2002.

La fotografía, no obstante, no se ha liberado por completo de la influencia de la pintura. Durante los años veinte, en Europa, las ideas del movimiento Dadá encontraron su expresión en las obras del húngaro László Moholy-Nagy y del estadounidense Man Ray, que empleaban la técnica de la **manipulación**. Para lograr sus fotogramas o rayografías, trabajaban de forma totalmente espontánea, tomaban imágenes abstractas disponiendo los objetos sobre superficies sensibles a la luz. Descubrieron posibilidades de composición en una "nueva perspectiva" diferente a la académica. Exploraron también el método de la doble exposición y experimentaron con fotografías solarizadas, método que consiste en reexponer una foto a la luz durante el proceso de revelado, dando por resultado un cambio total o parcial de los tonos blancos y negros, exagerando las siluetas o contornos.

Actividades sugeridas para trabajar en clase

Puede proponer un trabajo de manipulación de fotografías tanto desde la toma, es decir, con la cámara (mediante filtros, foco, sobreexposición), como también a partir de un trabajo de posproducción, es decir, de la intervención de fotografías tomadas por un compañero, sea realizando un collage o aplicando programas de edición de fotografías como photoshop. En ese caso podría articularse esta tarea con la materia Informática.

Otra opción es trabajar a partir de fotografías tratando de reconstruir la manera en que se logró el efecto, pensando qué técnica utilizó el artista, y cómo se podría imitarla.

Bibliografía utilizada para la elaboración del presente material:

- Newhall, Beaumont, *Historia de la Fotografía*, Barcelona, Ed. Gustavo Gili S.A., 2002.
- Susperregui, José Manuel, *Fundamentos de la fotografía*, Bilbao, Servicio Editorial. Universidad del País Vasco, 2000.
- Sorlin, Pierre, *El 'siglo' de la imagen analógica. Los hijos de Nadar*, Buenos Aires, La marca editora, 2004.
- Dubois, Philippe, *El acto fotográfico. De la Representación a la Recepción*. Barcelona, Paidós comunicación, 1986.
- Lister, Martin, *La imagen fotográfica en la cultura digital*. Barcelona, Paidós, 1997.

Parte de la bibliografía utilizada para la elaboración del presente material, y una amplia selección de material sobre el tema, se encuentra disponible para su consulta en la Mediateca del Espacio Fundación Telefónica, de martes a sábados de 14.00 a 20.30 hs. 4333-1310