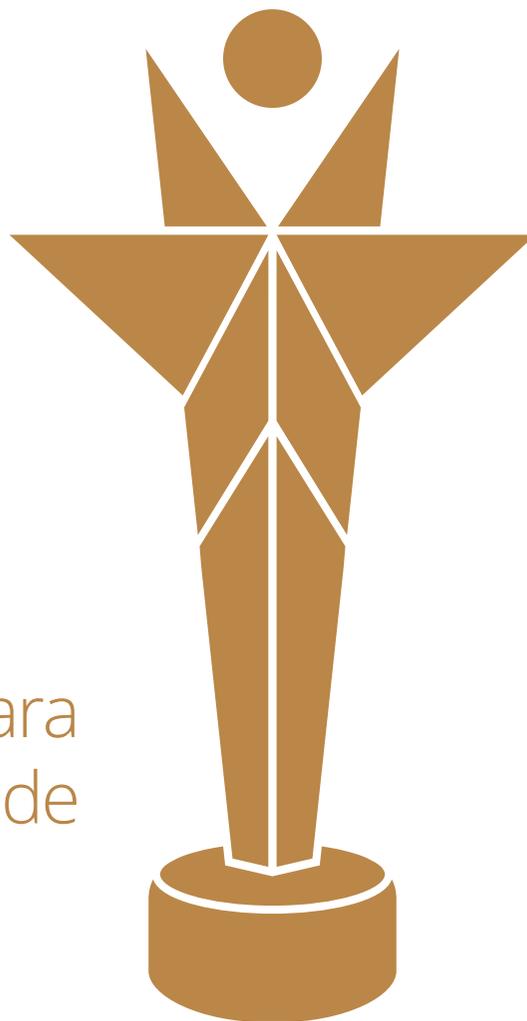

Área: Educación Artística

Garagoa, Boyacá

Fotografía experimental para
indagar y apreciar a través de
la imagen

Osmar Ebeiro Perilla González

Las preguntas:

¿Qué hacer para ofrecer una educación dinámica de calidad y acorde con las expectativas contemporáneas en Educación Artística Y Cultural?
¿Cómo surge una imagen fotográfica y cuál es su potencial comunicativo?

La estrategia:

La propuesta gira en torno a la producción **fotográfica blanco y negro**, desde la construcción de la cámara oscura, utilizando papel fotosensible para capturar una imagen en determinado tiempo de exposición. En el espacio público y otros lugares, analizando diversos elementos desde los fisicoquímicos que intervienen en la producción de una **fotografía estenopeica**, hasta el manejo de la cámara réflex de 35mm con película fotosensible. Comprendiendo en términos generales los comandos de estos instrumentos mecánicos y, así mismo, pasando por la experiencia de explorar los resultados en el laboratorio de fotografía, utilizando la ampliadora en la producción artesanal y análoga de una imagen. El objetivo es fomentar la experimentación, elaboración y análisis de la imagen fotográfica en blanco y negro, utilizando la fotografía estenopeica y análoga como medio para identi-

car los elementos y factores que intervienen en su creación, y de esta manera ejercitar el nivel comunicativo del lenguaje visual fotográfico, para expresar ideas, posiciones e inquietudes, fortalecer el desempeño en equipo para controvertir y sustentar las mismas, estimular la autocrítica, el poder evocador y de relación simbólica con la imagen.

El **Área de Educación Artística y Cultural** es el espacio formativo de los estudiantes en edades que oscilan entre los 15 y los 17 años, que pertenecen al grado 11° de la **Institución Educativa Técnico Industrial Marco Aurelio Bernal, del municipio de Garagoa, en el departamento de Boyacá**, capital de la provincia de Neira, ubicada en el Valle de Tenza, perímetro urbano, institución de carácter público que facilita la formación técnica en cinco modalidades integradas al SENA, y quienes de forma mayoritaria pertenecen a los estratos sociales 1 y 2 del área rural y urbana. La estrategia se viene desarrollando desde el inicio del año 2014 con 3 cursos de grado once, con un promedio de 40 estudiantes c/u.

Aprovechando el potencial que posee "el arte como experiencia" (John Dewey), las actividades de clase se centran en un manejo metodológico práctico y experimental que facilita descubrir cómo surge una fo-

tografía. De ahí la importancia del proceso desarrollado en el **laboratorio de fotografía**, donde ingresan por equipos de 6 u 8 personas, esto por condiciones logísticas del desempeño de los estudiantes relacionadas con lo espaciotemporal; 5 equipos en una actividad práctica de 12 minutos aproximadamente para cubrir un total de 60 minutos de clase en un día a la semana. Esta dificultad de premura en el tiempo nos ha conducido a fortalecer la propuesta con el **aprendizaje colaborativo**, el cual permite a los estudiantes asumir diferentes funciones y roles facilitando una dinámica ágil en los procesos guiados por el docente. No obstante cuando iniciamos las clases en el año lectivo, los estudiantes reciben las instrucciones para construir individualmente su cámara oscura, como segundo paso conformar los equipos de manera libre, acto seguido se asigna un nombre que identificará a sus integrantes, y así tener más opciones en la elección de las dos mejores cámaras que satisfacen los requisitos constructivos. Esta será una herramienta clave durante 3 periodos de clase para cada equipo, en un proceso de producción, percepción y reflexión (arts propel - Howard Gardner). Una vez se cargan las cámaras con el papel fotosensible bajo la luz de seguridad en el cuarto oscuro (**ex-**

periencia de laboratorio), con los equipos de estudiantes de cada curso hacemos una salida y práctica en el espacio público, visitando el parque principal del municipio y en el marco del mismo realizar la captura de la imagen (negativo). Posteriormente en el tercer periodo los estudiantes llevan las 2 cámaras por equipo para sus casas y según los géneros fotográficos de su elección capturan las imágenes, ya para el cuarto periodo utilizamos las cámaras mecánicas réflex aprendiendo la generalidad del uso de mandos, tomando fotografías con película 35mm, y que enviamos a revelar en un laboratorio fotográfico comercial para luego nosotros realizar el contacto, tira de prueba y ampliación, en nuestro laboratorio fotográfico de aula. En el avance del proceso ellos deben llevar un registro escrito de datos relacionados con el tiempo de exposición y las condiciones climáticas, además de tener en cuenta el por qué se seleccionó ese punto de vista o escena compuesta por diferentes elementos compositivos, el encuadre de la cámara, etc. En clases posteriores la secuenciación implica ingresar al laboratorio para revelar el negativo, pasando el papel al sacarlo de la cámara por el ácido revelador, obteniendo la imagen que con expectativa deseamos ver con los estudiantes, luego

al baño de paro, el fijador y el lavado con agua, todo ello controlando los tiempos específicos con el timer. En otra sesión una vez tenemos el negativo seco, con el uso de la ampliadora, realizamos la tira de prueba que nos permitirá determinar el tiempo para finalmente positivar la imagen, indicando las zonas de luces y sombras al igual que la gama de grises más favorables. A este nivel ya los estudiantes de manera transversal pueden comprender el proceso completo físico y químico, de cómo se produce una imagen fotográfica, y la exploración que implica el potencial creativo de este medio. Luego de ello pasamos al montaje de presentación donde se incluye la evidencia por equipos del negativo en papel, la tira de prueba y el positivo con los tiempos de exposición identificados, que hacen parte de la ficha técnica, le asignan un título sugerente a la imagen como estímulo a la imaginación (Ken Robinson). Es importante analizar e indagar los referentes de los elementos plasmados, para iniciar las **exposiciones por equipos** donde los estudiantes tienen la oportunidad de socializar los resultados, sean estos hallazgos exitosos o desafortunados (mediados por lo incierto y el azar), hablan sobre su experiencia en el proceso de producción de la imagen. Esto facilita un diálogo expositivo y analítico con sus com-

pañeros, evaluando el producto que como evidencia se consolida en una imagen fotográfica (**heteroevaluación**). Los estudiantes esporádicamente en clase acceden a **guías informativas** que les permite tener una visión más amplia del potencial de las imágenes fotográficas, la trascendencia del blanco y negro, recursos compositivos y técnicos a tener en cuenta, (volver a los orígenes para entender la evolución), paralelamente se accede a nueva información al dejarles **temas de consulta** relacionados con procesos técnicos, autores e instrumentos que dan testimonio de los avances de la fotografía, fortaleciendo el vínculo histórico con quienes protagonizaron un papel destacado en su invención y evolución, a nivel nacional e internacional.

Además de esto se lleva un registro escrito de la información que seleccionan y clasifican complementando la indagación con imágenes y datos referenciales, información que en un momento dado también es socializada. Una vez termina el ciclo de (**socialización y reflexión en el aula**), continúa la publicación, divulgación y exposición de resultados fotográficos interactuando por medio de la internet con el blog: **Mirada Primípara**, y con el proyecto **Galería Mural Itinerante**; que fomenta la intervención de espacios de carácter comercial, públicos, cul-

turales e institucionales, haciendo un recorrido para que la comunidad en general pueda observar de manera directa los resultados con fotografía estenopeica y mediante esta crear un puente que une la ciencia y el arte (*Ilan Wolff*).

Es innegable el papel protagónico de la fotografía en la comunicación visual y global de la sociedad de la imagen, tener la capacidad para analizar, interpretar y producir una imagen fotográfica bajo un criterio de lectura de los elementos compositivos y connotativos de ella. Se hace ineludible para adquirir una mirada más profunda que nos aproxime a la realidad de las necesidades actuales que nos imponen los medios de comunicación. Bajo estas inquietudes aprovechando la madurez intelectual que se ha ido forjando en los estudiantes de grado 11°, decido implementar la fotografía como proceso pedagógico gracias al aporte económico que recibe la institución del premio compartir al maestro en el año 2011, por obtener el reconocimiento de maestro ilustre. Con ese dinero entre otras cosas se adquiere la ampliadora de fotografía y con la contribución de los recursos CONPES se compran los accesorios e instrumentos para conformar el laboratorio de fotografía, asignando por parte de los directivos docentes la habilitación

de un espacio (aula taller) para el ejercicio de la actividad académica.

Resultados

Los estudiantes en general asumen las competencias y desempeños propuestos en clase con expectativa, desarrollando su curiosidad y capacidad de asombro y estímulo emocional que les genera un proceso de producción artesanal rudimentario contrastado con la fidelidad lograda en la imagen fotográfica digital que utilizan cotidianamente. La fotografía estenopeica y análoga sobrepasa la inmediatez a la cual los estudiantes están adaptados con el uso de la fotografía digital (uso de celulares, tablets, computadores y cámaras digitales). A su vez, enfrenta con detenimiento al estudiante en la acción metódica a seleccionar, analizar y reflexionar sobre diferentes condiciones, lumínicas, espaciales y de tiempo entre otras. Lo que contribuye en concebir el proceso de captura y producción de una imagen. De igual manera utilizan la imagen fotográfica como medio para ampliar su capacidad comunicativa, logrando vincular un nivel de conceptualización con elementos simbólicos que hallan en el contexto en el que viven, al interactuar con la comunidad, el poder evocador y la capacidad para transportarnos a otra dimensión.

La metodología estructurada en propiciar un aprendizaje significativo, colaborativo y la heteroevaluación conllevan una participación colectiva de apoyo, que les permite a los estudiantes obtener resultados con índices mínimos y casi nulos en desempeños bajos, debido a que se prima la participación en los procesos, sin privilegiar el resultado.

Al evaluar al estudiante se tiene en cuenta entre otros aspectos el desempeño en equipo en el resultado de la imagen, los argumentos en su exposición, los referentes históricos o anecdóticos y técnicos con relación a la misma, la intervención al hacer un comentario, preguntar, controvertir ideas y de forma crítica analizar el resultado de la propuesta de sus compañeros; será valioso para finalmente asignar una nota, que por decisión mayoritaria definirá también la del equipo evaluado, el docente asume un rol de moderador y cuestionador exaltando detalles o ajustando recomendaciones.

El uso del blog 'Mirada Primípara' nos permite hacer un ejercicio museográfico, de clasificación de la producción por equipos de un mismo año y hacer una relación comparativa con años anteriores, dando participación no solo a los mejores resultados, sino en general el producto obtenido con algunos detalles a mejorar, así mismo

comprometer la participación de los estudiantes realizando un comentario en alguna de las fotografías para determinar la asimilación de conceptos que giran en torno a la producción fotográfica que ellos realizan, para lo cual se les asigna una nota individual.

Impacto Social y académico de la estrategia

Para finales del año 2013 se realizaron los ajustes al Plan de Área de Educación Artística para ser incluidos en el PEI, en el cual se establece para grado once los contenidos relacionados con la producción fotográfica, esto significó un cambio paralelo en la malla curricular con grados 10° y 9°.

Con el proyecto de Galería Mural Itinerante hemos podido, junto con los estudiantes, llevar la producción de fotografía estenopeica a espacios institucionales como lo es la biblioteca del colegio, visitar con el montaje sedes de primaria urbana y rural, comerciales restaurante – café, públicos en las instalaciones de Corpochivor, culturales apoyo en eventos y en la casa de la Cultura, donde, gracias a esos circuitos o recorridos

de exposición, llegamos con el trabajo desarrollado en el proceso de clase a interactuar directamente con la comunidad Garagoense. De la misma manera aproximándolos a esta clase de propuestas artísticas donde algunos estudiantes aportan su experiencia con el trabajo de servicio social, en los casos donde se realiza una guianza en la transferencia de conocimientos, contar con el apoyo de medios locales de comunicación con su seguimiento para la divulgación de lo que estamos haciendo.

Cabe resaltar el apoyo de la Asociación de Padres 2015 quienes nos entregaron como material didáctico cuatro cámaras Réflex 35mm.

Conclusiones

Ha sido un reto enfrentar lo experimental e incierto que puede llegar a ser el resultado en fotografía estenopeica, intentar hasta cierto punto por la experiencia que gano, junto con mis estudiantes, al sistematizar los procesos y resultados; sin embargo, siempre las variantes y lo aleatorio del proceso hacen de la labor pedagógica algo dinámico, impredecible y emocionante.

Nada está totalmente dicho en fotografía y hay mucho por descubrir,

al retomar procedimientos y contraponerlos a la percepción humana contemporánea. Es necesario empaparnos todos de esta visión para disponernos a encontrar nuevas cosas, entre ellas: la alfabetidad implícita en la imagen visual, que se captura de forma particular y única (subjetividad), a pesar de contar con los mismos recursos y herramientas técnicas (objetividad), que le son comunes para los estudiantes, como excusa para hablar a través de ella.

A futuro mi inquietud se enfoca hacia ¿cómo implementar la producción audiovisual y análisis de cine en el aula?, y como resultado realizar videos con cámaras y software de edición que adquiriera la institución, para aprovechar la amplitud del lenguaje que está contenido en estos recursos, descifrarlos y manejarlos junto con los estudiantes de una forma crítica, y de esta manera hacer cambios sucesivos que repercuten en los diferentes grados y en la comunidad en general. Al socializarlos con el uso de las TIC, y la apertura de espacios que estén a nuestro alcance para un contacto cercano con las demás personas mediado por el arte.

**MEJORES
PROPUESTAS**
Premio Compartir
2017

Compartir
**PALABRA
MAESTRA**

*Bogotá - Colombia
Marzo 2017*
