Fotografía y cultura. Un estudio interdisciplinar y creativo

Nadia Martín Linares
Universidad Complutense

1. Didáctica e imagen. La fotografía en el aula

La fotografía, en apenas poco más de un siglo, se ha establecido como el sistema hegemónico de representación, abarcando todas las esferas de la vida social. El rápido avance técnico y científico auspiciado por las distintas corrientes de pensamiento y desarrollo histórico y socio-cultural ha sido, sin duda, el factor fundamental que ha favorecido la incorporación de la fotografía en nuestra vida cotidiana. Podríamos afirmar que la imagen fotográfica es un conglomerado que recoge la tradición artística que la precede (Freund 1993: 85), incorporando también diversos elementos de las más amplias parcelas del conocimiento, desde la ciencia pasando por las distintas ramas de las humanidades, como la filosofía, lo sociología o la psicología. Hoy día, debido al cambio paradigmático que supone la irrupción del mundo digital, se antoja casi necesario un replanteamiento del papel que juega la imagen en cualquier ámbito de la vida cotidiana contemporánea.

Dentro del campo de la enseñanza, como en muchos otros, la imagen es una herramienta de apoyo que potencia la eficacia comunicativa así como la asimilación de conocimientos. Se trata de un recurso muy importante con el que ampliar los canales perceptivos sobre los que aplicar un aprendizaje dado. La imagen es una inestimable ayuda que puede ilustrar y complementar de un modo eficiente aquellos puntos que, mediante un código único, hubieran sido problemáticos (Diéguez 1978: 49-54).

Sin embargo, la fotografía a pesar de sus múltiples ventajas como su instantaneidad y eficacia, la capacidad de contextualización de materias y la creación de marcos conceptuales sobre los que trabajar en el aula, plantea una serie de dilemas. Por citar algún ejemplo, cabe destacar la capacidad de generar posibles malentendidos culturales que pueden incomodar o incluso ofender al alumnado según su contexto sociocultural. Además, el abuso de dispositivos multimedia y el poder seductor de la propia imagen, en ocasiones pueden desempeñar, a nuestro pesar, un papel perjudicial en nuestros objetivos didácticos (Ferrés 2000: 185) así como la utilización del formato visual como mera decoración del texto.

Teniendo estos factores en cuenta y circunscribiéndonos al campo de la enseñanza de español como lengua extranjera, el trabajo que resumiremos a continuación no es más que una propuesta cuya motivación se encuentra principalmente en la introducción y utilización de la fotografía artística española y latinoamericana como un elemento pedagógico mediante el cual enseñar las distintas destrezas del español.

El objetivo que perseguimos con este trabajo es utilizar este tipo de material como eje vertebrador sobre el cual establecer puentes culturales de comunicación e inter-

cambio y elaborar unidades didácticas que acerquen al alumno nuestra idiosincrasia y que hagan que éste adquiera un conocimiento global mediante el descubrimiento activo, la motivación y la creatividad.

Debido a la amplitud del tema elegido, nos vimos en la necesidad de acotar nuestro campo de acción no solo en relación al contexto educativo[1] sino también en la elección de imágenes y artistas. Para ello, enmarcamos a distintos fotógrafos dentro de unos pilares conceptuales y temáticos básicos cuyo papel ha sido fundamental en nuestro trabajo pues aportan desde la antropología y la sociología una base teórica sociocultural muy rica y útil a la hora de guiar el desarrollo de las posteriores actividades y aportar nuevas visiones al alumno. Estos pilares giran en torno a cuatro ideas: la identidad, el tiempo, los lugares y los objetos.

La metodología que llevamos a cabo en nuestro trabajo es muy sencilla y sistemática. Cada apartado recoge una serie de variantes conceptuales muy valiosas a la hora de encaminar nuestro trabajo e introducir la producción artística de los distintos autores.

Desde la identidad individual a la colectiva, nos adentramos en los resortes y bambalinas del retrato (Barthes 2011: 34), el posado (Ortiz García 2005: 201; Barthes 2011: 31), la fotografía cotidiana y familiar (Bourdieu 1979: 134) además de convertirnos en testigos de una herencia cultural común (compartida o no) creadora de vínculos sociales no exentos de fricción (Pujol Cruells 2006: 36-49). Por otro lado, el tiempo se nos revela como un elemento fundamental para abrir puentes de reflexión en torno a las ideas expuestas y nuestro contexto social actual (Castells 2001:540).

Para adentrarnos en las ideas que giran en torno a los lugares, decidimos basarnos en el contraste entre dos tipos de espacio: el lugar y el no-lugar (Augé 2006; Muñoz 2008). Por último y de modo similar, se introdujo el objeto como elemento revelador de identidades, tiempos e imaginarios estableciéndose relaciones entre el objeto tradicional y el funcional (Baudrillard 1984).

Para vertebrar esta introducción teórica acudimos a autores referenciales dentro del mundo de la fotografía española y latinoamericana. El juego de identidades y tiempos camina de la mano de autores como Joan Fontcuberta (VV.AA 2014: 335), Cristina García Rodero (VV.AA 2014: 233) o Irina Werning (VV.AA 2012). El concepto de lugar estará ilustrado por artistas como José Manuel Ballester (VV.AA 2014: 66) y Alexander Apóstol (Castellote 2003: 331), mientras que el epígrafe dedicado a los objetos estará introducido por el sello inconfundible de Chema Madoz (Arenas 2006: 25).

El trabajo de estos autores es un claro exponente creativo que no solo aporta al alumno diferentes perspectivas sino que además promueve la reflexión, el debate y la creación de nuevas ideas que nuestros estudiantes pueden sustraer y poner en práctica durante el desarrollo de las actividades. A continuación se muestra un ejemplo.

1. También nos pareció muy interesante la posibilidad de tratar la fotografía en otros ámbitos de la enseñanza de español como, por ejemplo, el colectivo inmigrante, la utilización de la imagen en los exámenes DELE o el estudio pormenorizado de la imagen en los distintos manuales al uso.

2. Propuestas didáctica en la clase E/LE

La rana que quería ser una rana auténtica. Actividad basada en la fábula de Augusto Monterroso.

Objetivos: Desarrollo de destrezas oral, escrita, así como lectura comprensiva del texto. Realización de tareas creativas relacionadas con las ideas que se desprenden de la actividad.

Gramática: Práctica de tiempos pretérito indefinido y pretérito imperfecto (modo indicativo y subjuntivo).Utilización del modo condicional. Puesta en práctica de las distintas estructuras, tiempos verbales y modos en oraciones subordinadas sustantivas con verbos de sentimiento y de la cabeza. Conectores discursivos.

Funciones: Expresar gustos, opiniones e hipótesis.

Contenidos culturales: Texto (fábula) e imágenes elaboradas por los alumnos.

Desarrollo: Tras realizar una lectura comprensiva del texto, se responderán a las preguntas o bien por escrito para practicar la expresión escrita, o bien para crear un debates en clase para afianzar las destrezas orales. Por otro lado, el alumno realizará una serie de fotografías que, posteriormente, se expondrán en clase.

> *Había una vez una Rana que quería ser una Rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello.*
>
> *Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad.*
>
> *Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl.*
>
> *Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse (cuando no le quedaba otro recurso) para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una Rana auténtica.*
>
> *Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían.*
>
> *Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una Rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena Rana, que parecía Pollo. (Monterroso, 1981: 53)*

Actividades:

1. ¿Qué es para ti ser auténtico?
2. ¿Crees que la identidad se construye a partir de la opinión de los demás?
3. ¿La apariencia externa nos define?
4. ¿Qué piensas del final de la historia?
5. Imagina que el protagonista de esta fábula es un hombre o una mujer ¿Cómo sería la historia? Haz una pequeña narración o coméntala en clase.

6. A partir de tu historia, ¿qué imagen definiría a tu personaje? Busca una fotografía que lo defina o elabórala tú mismo.
7. Si tu personaje compartiese esta fotografía en las redes sociales, ¿qué crees que dirían los demás de él/ella?
8. ¿Cuál es la fotografía más auténtica de ti mismo? Enséñala y explica por qué.
9. ¿Compartirías tu fotografía más auténtica en las redes sociales? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido o crees que sería la opinión de los demás?
10. ¿Expresan cosas auténticas (perfiles, estados, etc.) las redes sociales? ¿Por qué?

3. Puesta en práctica, ejemplificación y conclusiones

Durante los cursos intensivos de primavera de E/LE impartidos en la Universidad Complutense, tuvimos la oportunidad de poner en práctica nuestro trabajo a través de los distintos talleres culturales que se ofrecieron al alumnado visitante. Tras la celebración de estos talleres pudimos comprobar que alumnos universitarios de otras ramas de conocimiento respondieron muy positivamente ante nuestra propuesta. La introducción por parte del profesor, así como los ejercicios que se adaptaron en la clase actuaron como una nueva ventana hacia el desarrollo de destrezas y competencias en las que se veían implicados. La fundamentación teórica les ayudó a conocer aspectos novedosos de la cultura y del arte español y latinoamericano. Además, la puesta en práctica focalizada en el alumno sirvió para establecer un puente de unión entre los temas que han abordado y abordan los artistas y las ideas, vivencias de la vida cotidiana y visión del mundo que el estudiante de español trae consigo como bagaje cultural.

Sin embargo, también nos percatamos de una serie de factores a tener en cuenta. Por un lado, las actividades y el desarrollo didáctico están planteados para alumnos de un nivel intermedio de conocimiento de la lengua, ya que de lo contrario el resultado de los ejercicios sería un foco de estrés para el estudiante, además de infructuoso. Por otra parte, tanto la estructura teórica como las actividades exigen por parte del alumnado un conocimiento previo tanto de las disciplinas antropológica y sociológica, como de los distintos movimientos artísticos y sus representantes. En este caso cabría la posibilidad de dirigir este trabajo hacia un tipo de alumnado universitario, familiarizado con estos campos del saber ya que, de otro modo, nuestra propuesta requeriría por parte del estudiante un conocimiento extralingüístico que no tiene por qué darse.

Pensamos de todos modos que esta primera aproximación no está exenta de futuras modificaciones. Sabemos que este material puede tomar otros caminos, que se puede ampliar, corregir o circunscribir a otros contextos dentro de la enseñanza de E/LE. Este trabajo no es más que una propuesta que intenta vincular distintas ramas del saber y crear un diálogo complementario entre la imagen y el texto. Puede ser viable y es versátil, pero solo una mayor indagación y puesta en práctica podrá afirmar o negar esta posibilidad.

Taller cultural de fotografía. Curso intensivo de primavera 2014. Universidad Complutense, Madrid.

Comentario preliminar:

El carácter del curso fue voluntario. Hay una serie de factores que se tuvieron en cuenta a la hora de poner en marcha el taller. El primero de ellos fue el tiempo: debido a la metodología que se deseaba aplicar, un margen de varios días entre una sesión y otra hubiese sido la pauta idónea. Sin embargo, no fue posible por motivos de organización y agenda del propio curso.

Este hecho condicionó notablemente el tipo de actividad, junto con la posibilidad de tener una clase multinivel. Para ello se simplificaron los ejercicios dando la oportunidad al estudiante de elegir entre todas las propuestas una de ellas y desarrollarla, además redactar enunciados y elegir textos que fuesen, en principio, accesibles a cualquier nivel. En el taller también participó una compañera, profesora en prácticas.

Jornada 28 mayo 2014.

Objetivos: Iniciar una toma de contacto e introducir con los temas a desarrollar en el taller.

Nivel: B1-B2, C1.

Duración: Una hora.

Medios técnicos: Ordenador y proyector.

Desarrollo: Esta primera sesión consistió en una clase magistral en la que se introdujeron los tres temas básicos que, posteriormente mediante actividades, los alumnos debían desarrollar: identidad, objetos y lugares. Se establecieron relaciones entre fotógrafos contemporáneos y obras icónicas de la Historia del Arte para enmarcar y dar un sentido amplio de relaciones a los estudiantes. Los ejercicios se propusieron al final de la clase.

Lugares: En este apartado llevamos a cabo una comparación entre aquellos lugares de alto contenido histórico, social y simbólico, como por ejemplo los centros de las ciudades y aquellos espacios funcionales carentes de elementos de identidad colectiva. De este modo definimos los "no lugares". Para ello nos servimos del trabajo del fotógrafo Catalá Roca en el primer caso. En el segundo nos basamos en la obra de José Manuel Ballester.

Francesc Catalá- Roca, *Señoritas de la Gran Vía,* **1959.**

José Manuel Ballester, *Central solar 2,* **2010.**

Por último se trató la importancia del contexto y la escenografía en no solo la conformación de la identidad individual, sino también colectiva. Para ello, se mostró la obra de José Manuel Ballester "Espacios Ocultos", como metáfora de la fuerza connotativa del espacio, incluso pictórico.

José Manuel Ballester: *Lugar para una Anunciación,* **2007 y Fra Angelico:** *La Anunciación,* **1425-1428.**

Actividades:

1. ¿Hay algún lugar que te guste especialmente (en tu barrio, en la facultad, en Madrid)? ¿Cuál es el lugar o el rincón que más te gusta de tu casa? ¿Por qué?

2. ¿Cuál sería tu lugar ideal? Puede ser real, pero también imaginario. Coge tu cámara y muéstranoslo.

Objetos:

En este apartado comenzamos introduciendo las obras de Chema Madoz y Joan Brossa para poner en el punto de mira el cambio semántico que pueden adoptar los objetos al introducir otros elementos ajenos a su funcionalidad. En ambos autores (fotógrafo y poeta) se hace hincapié en la poética que subyace a la propia imagen como también al juego, la ironía e incluso la broma.

Chema Madoz

Joan Brossa, *País,* 1988

Actividades:

1. ¿Cuáles son tus objetos favoritos? Descríbelos. Después elige uno de ellos (el que quieras) y relaciónalo con otro objeto totalmente distinto. Haz un bodegón con ellos.

2. Objetos imposibles: crea y haz una foto de un objeto imaginario.

3. ¿Cuál imaginar que sería la imagen de estos textos? Elije uno de ellos.

> *"Las largas tijeras de cortar papel están ansiosas de dar tijeretazos largos en el papel...Lo esperan tentándonos".*
>
> *"Parece que esa cerilla que estamos rascando un largo rato y no arde, explotará, irritada, explosiva, y se tirará a nosotros..."*
>
> Ramón Gómez de la Serna: *Greguerías.*

4. ¿A qué se parece el dinosaurio? Cáptalo con tu cámara.

> *"En la oscuridad, un montón de ropa sobre una silla puede parecer, por ejemplo, un pequeño dinosaurio en celo. Imagínese, entonces, por deducción y analogía, lo que puede parecer en la oscuridad el pequeño dinosaurio en celo que duerme en mi habitación".*
>
> *Imagínese.* Ana María Shua

Jornada 29 Mayo 2014.

Comentario preliminar:

La asistencia fue muy escasa (dos personas, una de ellas profesora en prácticas) en esta sesión debido a motivos externos al curso.

Objetivos: Realizar una puesta en común de los trabajos de los alumnos.

Nivel: B1-B2, C1.

Duración: Una hora.

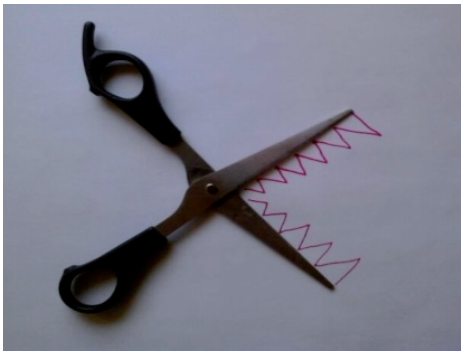
Medios técnicos: Cámaras y dispositivos móviles.

Desarrollo: Durante esta jornada, los alumnos expusieron sus trabajos, mostrando las imágenes que habían seleccionado y explicando en clase las ideas y razones en las que se habían basado para realizar el ejercicio.

Trabajos.

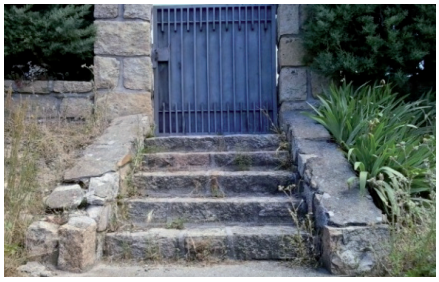
a) *Objetos.*

Julia (profesora en prácticas) creó y fotografió este objeto recreando sus recuerdos de infancia. Según comentó en la puesta en común, se llamaba "quitapesadillas" en relación a un juego utilizado por sus padres para consolarla tras haber sufrido pesadillas de niña.



Este trabajo, de la misma persona, se ha inspirado en una de las Greguerías de Gómez de la Serna.

Lugares.



Por último, Julia mostró la puerta de la casa de los vecinos. Espacio de juegos, de esperas, de conversaciones que para ella tenía una carga experiencial muy fuerte y sobre el que han girado muchas experiencias de su vida.

Referencias Bibliográficas

ARENAS, L. (2006): "El rostro oculto de las cosas". VV.AA, *Chema Madoz. 2000-2005*, Madrid: Ministerio de Cultura.

AUGÉ, M. (2006): *Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad;* Barcelona: Gedisa.

BARTHES, R. (2011): *La cámara lúcida. Notas sobre fotografía,* Barcelona: Paidós.

BAUDRILLARD, J. (1981): *El sistema de los objetos,* Madrid: Siglo XXI.

BOUDIEU, P: (1979): *La fotografía como arte intermedio,* México: Nueva imagen.

CASTELLOTE, A. (2003): *Mapas abiertos. Fotografía Latinoamericana 1991-2000,* Barcelona: Lunwerg Editores.

CASTELLS, M. (2001): *La era de la información. Volumen 1: la sociedad red,* Madrid: Alianza Editorial.
DIÉGUEZ, J. R. (1978): *Las funciones de la imagen en la enseñanza,* Barcelona: Gustavi Gili. Colección Comunicación Audiovisual.
FERRÉS, J. (2000): *Educar en una cultura del espectáculo,* Barcelona: Paidós.
FREUND, G. (1993): *La fotografía como documento social,* Barcelona: Gustavo Gili, Fotografía.
MONTERROSO, A. (1981): *La oveja negra y demás fábulas,* Barcelona: Seix Barral.
ORTIZ GARCÍA, C. (2005): "Fotos de familia. Los álbumes y las fotografías domésticas como forma de arte popular". C. S. Ortiz García, *Maneras de mirar: lecturas antropológicas de la fotografía*, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pág. 195.
PUJOL CRUELLS, A. (2006): *Ciudad, fiesta y poder en el mundo contemporáneo*, Liminar, Estudios Sociales y Humanísticos, vol. 4, 36-49. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74540204>. [Consulta: 18/septiembre/2014]
VV.AA. (2014): *Diccionario de fotógrafos españoles. Del siglo XIX al siglo XXI,* Madrid: La Fábrica.
VV.AA. (2012): *Cphoto. Nueva mirada latina,* Madrid: Ivorypress.