

LA FOTOGRAFÍA COMO INSTRUMENTO DE ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL: TALLERES DE FOTOGRAFÍA CREATIVA PARA NIÑOS Y NIÑAS

María del Mar Ramírez Alvarado

delmar@us.es

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla

Dra. en Ciencias de la Información

Virginia Guarinos Galán

guarinos@us.es

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla

Dra. en Ciencias de la Información y Dra. en Filología

Inmaculada Gordillo Álvarez

ingoa@us.es

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla

Dra. en Ciencias de la Información

Resumen

Esta comunicación presenta los resultados de los Talleres de Fotografía para Niños y Niñas (Sevilla, España) a través de sesiones que tenían como objetivo desarrollar, desde temprana edad, la capacidad de comprender y producir imágenes fotográficas reconociendo en ellas un medio privilegiado de expresión artística, comunicación e información. La experiencia demostró como los niños/as son capaces de interiorizar nociones como planos, ángulos, perspectiva, secuencias y composición. También su habilidad para desarrollar criterios de encuadre, selección de motivos, iluminación, etc. La fotografía ha demostrado ser, además, una eficaz herramienta de aproximación de los niños a diversas manifestaciones culturales.

Palabras clave: fotografía, alfabetización audiovisual, lenguaje audiovisual, infancia.

PHOTOGRAPHY AS A TOOL FOR AUDIOVISUAL LITERACY: CREATIVE PHOTOGRAPHY WORKSHOPS FOR CHILDREN

Abstract

This article yields the results of the Photography Workshops for Children (Seville, Spain). My means of sessions aiming at developing, from a young age, the ability to understand and produce photos, children have identified them as a

privileged medium of artistic expression, communication, and information. The experience demonstrated how infants are capable to internalize such concepts as frames, angles, perspective, sequences and composition. It has also highlighted the fact that kids are skillful at developing their own criteria for framing, theme selection, lighting, etc. Photography has proven to be, additionally, an effective tool to help children approach other cultural expressions.

Keywords: photography, audiovisual literacy, audiovisual language, childhood.

1. Los Talleres de fotografía creativa para niños y niñas

Desde su invención, la fotografía ha sido un medio de representación de gran importancia, además de un instrumento determinante en la comunicación diaria con enormes posibilidades de ser utilizada como recurso que dinamice el aprendizaje en el aula. En esta línea, la comunicación que se presenta a continuación se centra en el proyecto “Talleres de Fotografía Creativa para Niños y Niñas” que se llevó a cabo en el Colegio de Educación Infantil y Primaria José María del Campo de Sevilla y en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla desde noviembre de 2008 hasta marzo de 2009.

Partiendo de las posibilidades de la fotografía como recurso educativo, esta iniciativa se estructuró a través de diversas sesiones que tenían como objetivo desarrollar, desde temprana edad, la capacidad de comprender, crear y producir imágenes fotográficas reconociendo en la fotografía un medio privilegiado de expresión artística, de comunicación y de información. El proyecto fue subvencionado por la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en su convocatoria Iniciarte.

Fueron tres los talleres que se programaron, dos en el Colegio de Educación Infantil y Primaria José María del Campo de Sevilla y uno en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. En el Colegio José María del Campo participaron dos grupos de niños y niñas de 4 y 5 años, correspondientes al tercer nivel de Educación Infantil, en total 50 alumnos/as. El grupo de la Facultad de Comunicación estuvo integrado por estudiantes con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años de edad.

Los contenidos se expusieron a través de clases eminentemente prácticas (los participantes trabajaron con cámaras en parejas), de un alto contenido lúdico, que trataron los siguientes aspectos:

- Sesión 1: ¿Qué es la fotografía? Análisis y descripción de fotografías: publicidad, fotoperiodismo, fotografías artísticas y de la naturaleza
- Sesión 2: La cámara fotográfica. La misma realidad, distinto enfoque: visión, ángulo y encuadre. Los planos en fotografía.

- Sesión 3: El álbum familiar: así éramos de pequeños, así es nuestra familia. El autorretrato.
- Sesión 4: De la imagen fija a la imagen en movimiento. Los distintos tipos de imágenes: cómics, pinturas (realistas, abstractas), hologramas, signos convencionales.
- Sesión 5: Descubrimos otras culturas
- Sesión 6: Salida de reconocimiento “Descubrimos nuestro entorno”. La iluminación.
- Sesión 7: Contamos cuentos a través de fotografías.
- Sesión 8: Mis fotografías: Exposición fotográfica con el material elaborado por los alumnos/as. Encuentro con los padres.

2. Mapa teórico y conceptual

Las fotografías son imágenes creadas por el ser humano para inmortalizar, de alguna forma, su existencia, la de quienes le rodean y su entorno. Surgen de la inquietud científica por obtener imágenes fijas y, en esencia, constituyen la síntesis de experiencias muy antiguas como: el descubrimiento de que algunas sustancias químicas son sensibles a la luz y la invención de la cámara oscura. Su aparición se debió a la conjunción de avances desde la óptica (que cristalizarán en la construcción de las primeras cámaras fotográficas) y desde la química, que permitieron la grabación de imágenes sobre soportes fotosensibles.

Puede decirse que la fotografía trae consigo una democratización de la imagen de gran alcance y, sin duda, es la gran antecesora de todos los medios de comunicación de masas. De hecho, periodismo, publicidad y cine guardan, en no pocos momentos, una estrecha relación con la fotografía, que ha llegado a ser incluso de dependencia, y que se encuentra en la encrucijada de los estudios contemporáneos sobre representación icónica en Occidente.

La fotografía inaugura los sistemas de registro caracterizados por la captación química y automática, no ya de otras imágenes intermedias, sino de la propia realidad. A tal efecto, la fotografía permite por vez primera la reproducción de la realidad sin la intervención de la mano humana y sin la necesidad de una representación material que medie entre el proceso de registro y el de reproducción. Se trata entonces de un registro químico y no mecánico de la imagen, caracterizado por su reproductibilidad ilimitada.

Ahora bien, ¿cómo puede definirse una imagen fotográfica? Las fotografías son imágenes y, como todas las imágenes, constituyen siempre modelos de la realidad. Otra de las principales características de la representación fotográfica, que la distingue de otros fenómenos comunicativos, es su carácter esencialmente analógico y altamente icónico respecto al aspecto visual de lo representado.

En su obra *Una filosofía de la fotografía*, Vilém Flusser apunta que “las imágenes son superficies con significado” (FLUSSER, 2001: 11). Normalmente dan cuenta, en forma de abstracción, de una reducción de las dimensiones del espacio/tiempo a las dos dimensiones de la superficie de representación. Las fotografías poseen una “doble realidad” (AUMONT, 1992: 65) que tiene que ver

con la capacidad humana de percibir las imágenes a dos niveles: como elementos de una superficie plana y como fragmentos de un espacio tridimensional artificialmente reconstruido.

En este sentido, las fotografías son “objetos” que pueden palparse y observarse, por una parte, y por la otra, son imágenes abiertas a un espacio tridimensional que exclusivamente posee existencia visual. Resulta evidente que, de los rasgos y propiedades que caracterizan al referente, la fotografía refleja aquellos que tienen carácter visual (una fotografía es observada, no puede olerse ni escucharse). Estamos así ante la abolición de los estímulos sensoriales no ópticos (sonido, tacto, olor, temperatura, etc.).

Señala Susan Sontag, en su obra *Sobre la fotografía*, que “el resultado más imponente de la empresa fotográfica es darnos la sensación de que podemos apresar el mundo entero en nuestras cabezas, como una antología de imágenes. Coleccionar fotografías es coleccionar el mundo” (SONTAG, 1996: 13). Podemos albergar dudas sobre algo, pero llegamos a creerlo “mejor” si lo vemos fotografiado porque las fotografías suministran pruebas de que algo aconteció, aportan evidencias. Cuando, como en el caso de la fotografía, la imagen tiene un origen tecnológico, éste aporta una cierta garantía de objetividad (otro problema es el de la manipulación de la imagen). Y es que la analogía fotográfica (o nivel de parecido) posee una realidad empírica que puede ser contrastada a través de la verificación perceptiva.

La fotografía brinda un valioso soporte para profundizar, entre otros, en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, porque al estudiar fotografía se aprende, descubre y reinterpreta la historia de la sociedad contemporánea ya que, en cierta medida, la fotografía ha transformado la visión que del mundo tienen los seres humanos desde hace más de siglo y medio. No en vano muchas de las fotografías más emblemáticas que reflejan acontecimientos históricos han pasado a formar parte de la “iconografía” de la contemporaneidad.

En segundo término, es innegable el valor de la fotografía como documento que refleja la realidad que nos circunda de una forma privilegiada. Incluso muchas veces puede llegarse a pensar en el tiempo como una sucesión de acontecimientos susceptibles de ser fotografiados. A través de las fotografías congelamos y seccionamos un momento específico, por lo que se convierten en importantes testigos del paso de los años, de los cambios en las personas (y, con crudeza, de su envejecimiento), de la variación del entorno, de las transformaciones socioculturales y, en definitiva, del transcurso del tiempo y de su influencia en la historia de los individuos y en las sociedades.

3. La fotografía como instrumento de aproximación a otras culturas y como herramienta narrativa.

Son diversos los aspectos que han sido trabajados en estos talleres. A efectos de esta comunicación se hará mención de dos de los que han sido analizados. En primer lugar, de la enorme capacidad de la fotografía como instrumento de aproximación a otras formas de vida y manifestaciones culturales estimulando en los niños/as el interés, el valor y respeto por las culturas que están

presentes en el entorno en el que viven. En segundo término, en el la utilidad del medio fotográfico como herramienta narrativa.

Uno de los elementos básicos de la formación social y ciudadana se basa en la convivencia dentro de entornos multiculturales. La integración en aulas interculturales, no es más que una extrapolación de lo que niños y niñas se van a encontrar en la sociedad contemporánea. La fotografía permite, en primer lugar, observar elementos de diferencias físicas, del entorno o de la forma de vivir, por lo que el profesor puede fácilmente ir introduciendo conceptos relacionados con la diversidad cultural. Y, por otro lado, gracias a la fotografía los pequeños tienen la posibilidad de observar interacciones multiculturales efectivas y pacíficas, por lo que obtiene un modelo de convivencia positivo.

Éste era un aspecto que no podía quedar fuera de la programación de los talleres de fotografía y que quedó plasmado en los siguientes objetivos: utilizar la fotografía como un elemento testimonial del mundo contemporáneo; emplear la fotografía como recurso para explicar entornos culturales diferentes al del niño/a; y, por último, utilizar la fotografía para la adquisición y fomento de valores y actitudes de comprensión, tolerancia y respeto hacia culturas diferentes que conviven en nuestro entorno cercano.

Los resultados de los contenidos de los talleres orientados al descubrimiento de otras culturas fueron sumamente positivos, ya que todos los participantes, a partir de la contemplación de diversas fotografías, manifestaron gran curiosidad por la forma de vivir en otros lugares del mundo y reflexionaron sobre la idea de que la diversidad cultural es una riqueza que debe entenderse siempre de modo positivo. Además, descubrieron que a veces las diferencias no son más que elementos que tienen que ver con las apariencias externas. En definitiva concluyeron que, al igual que ocurría en el microcosmos de sus respectivas aulas (donde hay compañeros de distintas nacionalidades), en la sociedad todas las personas tienen elementos que las diferencian de los demás y otros que las hacen muy parecidas.

En cuanto al segundo de los aspectos reseñados, puede señalarse que la construcción de un relato, independientemente del sistema signico con el que se quiera desarrollar, es algo aprendido en la infancia a edades muy tempranas. De un modo instintivo los pequeños asimilan la estructura narrativa clásica de presentación, nudo y desenlace a partir de la narración oral con la que sus familiares o maestros construyen los discursos que les cuentan.

En el marco de los talleres se ofreció a los niños/as la adaptación de la *Poética* de Aristóteles sobre presentación, nudo y desenlace transformados en los más sencillos “principio del cuento”, “lo que pasó después” y “final del cuento”, siguiendo las sugerencias de distintos materiales didácticos¹.

¹ Por ejemplo: *Danny & Daddy. Imagina. Expresión escrita. Me gusta escribir cuentos*, elaborados al efecto por la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana. Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional. Los materiales están disponibles en www.escolalliurex.com y www.funcae.es/id/castellano/02/D&D/Imagina.pdf

Con esta base teórico-práctica las sesiones que desarrollaron la experiencia se estructuraron sobre explicaciones teóricas vinculadas, por un lado, a la narración de cuentos infantiles. Con ejemplos se establecieron las tres fases del desarrollo de una historia en exposición, nudo y desenlace, así como las categorías básicas narrativas: quién, qué, cuándo, cómo, dónde, por qué. La práctica se hizo sobre *Blancanieves*, *Caperucita*, *Cenicienta* y *Los tres cerditos*.

También se emplearon materiales sobre la fotografía secuencial. El primer objetivo fue la fotografía secuencial sin movimiento, con diversas fotos en distintos encuadres de un objeto inmóvil. Seguidamente se mostraron y explicaron varios ejemplos de fotografía secuencial con sugerencia de movimiento, incluidas algunas de las pioneras de Edward Muybridge (acróbatas).

En cuanto a las actividades prácticas se propuso a los niños/as la ordenación de historias. A modo de *puzzle*-cuentos, se le ofrecieron viñetas recortadas a los chicos para que las ordenaran hasta encontrarles sentido. A los más pequeños de tres viñetas, a los mayores de seis.

Pero la actividad más importante cuando se trabajó la narrativa estuvo en el trabajo en la creación oral de un cuento esquemático colectivo, seleccionando los tres momentos correspondientes al principio, al final y al nudo. Para ello los pequeños se distribuyeron en grupos conformados por cinco o seis alumnos/as. Se les asignaron disfraces a modo de vestuario para construir historias de piratas, romanos, vaqueros, princesas y fiesta de disfraces. Cada grupo tenía como cometido desarrollar una historia particular con selección de los tres momentos que serían fotografiados: principio, medio y final. Mientras los miembros de un grupo hacían de actores, los de los otros ejercían de fotógrafos. De este modo todos los niños hicieron, con varios disparos, tres fotos de los tres momentos importantes de cada cuento.

Sin haber reparado o reflexionado sobre ello, todos los niños fueron capaces de organizar una historia nuclear en un antes, un durante y un final. Tampoco costó mucho más trabajo imaginar un plano de imagen fija que representara esos tres momentos de una historia.

4. Materiales desarrollados y I Muestra de Fotografías hechas por Niños y Niñas: “El ojo mágico”.

Le experiencia de los Talleres de Fotografía Creativa para Niños y Niñas culminó con la organización de la *I Muestra de Fotografías hechas por Niños y Niñas: El Ojo Mágico* que recogió el trabajo de los participantes en estos Talleres. La misma se inauguró el jueves 5 de febrero de 2009 en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y estuvo abierta al público durante todo el mes de febrero constituyendo una de las actividades conmemorativas del XX Aniversario de la Facultad de Comunicación. En total se expusieron 69 fotografías seleccionadas del material producido por los niños y niñas de los tres talleres. Posteriormente, la muestra se trasladó al Colegio José María del Campo en el barrio sevillano de Triana, también como una actividad conmemorativa del centenario del este centro que tuvo lugar este año 2009.

En general esta exposición, además de mostrar el trabajo de los alumnos/as, tuvo también como objetivo motivar a los profesores para que estuviesen en disposición de ver en la fotografía un elemento fundamental de reconocimiento de la realidad que circunda a los seres humanos y, además, un medio de expresión por excelencia en las sociedades actuales. También a los profesionales de la educación y alumnos de la Facultad de Comunicación, para que la reconozcan como un soporte privilegiado de transmisión de información, documento social y medio de primer orden en el registro de las transformaciones generadas en el entorno, en las comunidades cercanas y no tan cercanas, y en la vida de las propias personas.

Otro aspecto nuclear de los talleres de fotografía que dan objeto a esta comunicación, estuvo en el hecho de que cada una de las sesiones contó con una guía teórica que explicaba, de forma amena, los conceptos que serían trabajados. De igual manera las actividades que se pusieron en marcha implicaron el desarrollo de distintos materiales de apoyo. Cada sesión fue grabada en vídeo por parte de las profesoras y, además, contó con un registro fotográfico de las actividades. Con este material se elaboraron finalmente dos videos que fueron proyectados en la inauguración de la exposición "El ojo mágico". También en una sesión posterior que, fuera de la programación de los talleres, tuvo lugar en el Colegio José María del Campo para que los alumnos/as pudieran ver proyectadas las fotografías que habían hecho y los videos.

De igual forma, se puso en marcha un blog a través del cual los padres y madres y los propios niños podían seguir cada una de las sesiones. Este espacio en la red, elaborado por la especialista en alfabetización audiovisual e integrante también del equipo docente, profesora Jacqueline Sánchez Carrero, fue muy bien recibido y contaba siempre con entradas y comentarios de los representantes, profesoras de los talleres y docentes del propio Colegio José María del Campo y de la Facultad de Comunicación. La dirección es la siguiente: <http://tallerdefotografiainfantiladmira.blogspot.com/>

Conclusiones

A lo largo de las sesiones se pudo observar que las actividades llevadas a cabo han conseguido desarrollar en los niños y niñas participantes la capacidad de comprender, crear y producir imágenes fotográficas reconociendo en la fotografía un medio privilegiado de expresión artística, de comunicación y de información.

Asimismo, a lo largo de las distintas sesiones que se han puesto en marcha se ha conseguido:

- Estimular la creatividad artística en los niños como parte fundamental de su desarrollo integral.
- Distinguir los elementos que conforman la imagen fotográfica y profundizar en la importancia estética de la composición.

- Propiciar que los niños tengan de forma independiente un primer acercamiento a equipos digitales.
- Valorar la importancia de la fotografía en la formación de códigos, señas de identidad y elementos distintivos de una cultura.
- Apreciar el valor de la imagen fotográfica como fuente de goce estético y como parte integrante del patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, conservación y divulgación.

A lo largo de las semanas se ha visto como niños y niñas han ido aprendiendo a leer imágenes fotográficas descubriendo en ellas lo que de artístico hay. También se han transformado en autores de sus propias fotografías desarrollando criterios de encuadre (“recortar el espacio”), selección de motivos, composición armónica, etc. Asimismo, han interiorizado y manejan de forma sorprendente nociones de ángulos (picado, contrapicado) perspectiva y leyes de composición. Otro de los temas tratado ha sido el de la conexión con otras artes, el periodismo, la publicidad, el teatro y el cine que, en no pocos momentos, una estrecha relación con la fotografía. También han practicado el contar cuentos a través de imágenes aprendiendo aspectos de narrativa audiovisual como lo que es una secuencia.

Los pequeños participantes han reflexionado también sobre como la fotografía está presente en la vida cotidiana partiendo de su propia experiencia, ya que están acostumbrados a que la celebración de acontecimientos importantes de los grupos sociales y familiares constituya uno de los usos más importantes de la fotografía.

También se han aproximado a otras culturas a través de la fotografía creando murales de gran ingenio y creatividad. En este sentido, la fotografía ha estimulado en los niños la curiosidad hacia diversas formas de vida y manifestaciones culturales distintas a las suyas, a conocer algo sobre los movimientos migratorios y sus causas y a sentir interés y respeto por las diferentes culturas presentes en nuestra sociedad. Se ha comprobado también como puede ayudar a la eliminación de prejuicios y tópicos, así como actitudes discriminatorias y a enseñar a convivir con respeto a las minorías.

Desde el punto de vista técnico, los niños han conocido el funcionamiento de una cámara fotográfica, manejándola de forma individual en las distintas sesiones. También han aprendido nociones de iluminación.

Referencias bibliográficas

BERGER, J. (2007). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.

CAMPS, V. (2009). «La educación en medios, más allá de la escuela», *Revista Comunicar*, 32, p. 145-160.

COLECTIVO AMANI (1994). *Educación Intercultural. Análisis y resolución de conflictos*. Editorial Popular: Madrid.

ENCABO, E. y JEREZ, I. (2005). «La dramatización como arte creativo: los cuentos de Hans Christian Andersen y la Didáctica de la Literatura». *Primeras noticias. Revista de Literatura*, 209, p. 65-72.

ENCABO, E. y LÓPEZ VALERO, A. (coord.) (2004). *Didáctica de la literatura: el cuento, la dramatización y la animación a la lectura*. Barcelona: Octaedro Editorial.

GONZÁLEZ, R Y ARNÁIZ, G. (2002). «La interculturalidad como categoría moral», En VV.AA.: *El discurso intercultural. Prolegómenos a una filosofía intercultural*. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, p. 77-106.

GUBERN, R. (1988). *Mensajes icónicos de la cultura de masas*. Lumen: Barcelona.

GRUPO CRIT (2003). *Claves para la comunicación intercultural*. Castellón de la Plana: Universidad Jaume I.

MUÑIZ, C. e IGARTÚA, J.J. (2004). «Encuadres noticiosos e inmigración. Un análisis de contenido de la prensa y televisión españolas». *ZER*, 16, p. 87-104.
www.ehu.es/zer/zer16/articulo_6.htm

RODRIGO ALSINA, M. (1999). *La comunicación intercultural*. Barcelona: Anthropos.

RODRÍGUEZ BARBERO, A. (2001). «Didáctica de la fotografía: enseñanza de la fotografía en los niveles de Educación Infantil y Primaria». *Revista de Educación de la Universidad de Granada*, 14, p. 107-118.

VAN DIJK, T. (2005). «Prólogo» a Castiello, Ch.: *Los parias de la tierra. Inmigrantes en el cine español*. Madrid: Talasa Ediciones.