

Universidad
Zaragoza

**'LA FOTOGRAFÍA COMO RECURSO EDUCATIVO EN EL
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA'**

Sara Crespo Peña

Facultad de Educación – Universidad de Zaragoza

Grado en Maestro de Educación Primaria

Director TFG: Juan Cruz Resano

Curso académico 2013–2014

ÍNDICE

Resumen	4
Introducción y justificación	5
Estado de la cuestión	9
- <i>Cultura Visual. Aspectos básicos</i>	10
- <i>Concepto</i>	10
- <i>Uso de las TIC</i>	11
- <i>Factores visuales</i>	12
- <i>Influencia en la educación escolar</i>	18
Aportación a las Competencias Básicas	28
Enseñanza de la fotografía en las aulas. Retrato.	32
- <i>Introducción</i>	32
- <i>Valoración como recurso educativo</i>	33
- <i>Nociones básicas sobre el retrato</i>	34
- <i>Edición fotográfica</i>	38
Cultura fotográfica	41
- <i>Taller de investigación</i>	41
- <i>Fotógrafos destacados</i>	43

Cultura Visual en el aula	47
– <i>Narrativa de la escuela</i>	47
– <i>La ‘Nueva escuela’</i>	49
– <i>Alfabetismos múltiples</i>	50
– <i>Proyectos de trabajo en el aula</i>	51
– <i>Aspectos generales</i>	54
Imagen y estereotipos sociales	58
– <i>Papel de la imagen en el aula</i>	58
– <i>Educación en las aulas</i>	61
Conclusiones	64
Lista de referencias	68
Webgrafía	70
Anexos	71

‘LA FOTOGRAFÍA COMO RECURSO EDUCATIVO EN EL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA’

1. RESUMEN

Las imágenes con las que se nos bombardea diariamente fomentan la visión de las cosas de una manera estereotipada, donde la realidad aparece descontextualizada y homogénea. Por ello, será necesario mostrar a nuestros alumnos el papel de la imagen y lo que representa en cada caso, además de mostrarles el gran poder que tiene la imagen para comunicar.

El presente trabajo está centrado en la relevancia de la fotografía, y más concretamente en la técnica del retrato. La fotografía es un recurso muy utilizado e interesante a la hora de trabajar en el aula ya que facilita a los alumnos ver el mundo de otra manera y reflexionar acerca del mismo.

Este proyecto muestra diferentes aplicaciones en el aula como puede ser el trabajo de campo mediante la toma de retratos o la adquisición de una cultura fotográfica básica mediante la realización de un trabajo de investigación sobre los fotógrafos más influyentes del pasado siglo XX. Además se propone un taller sobre cómo expresar sentimientos mediante la técnica del retrato combinada con aspectos como el uso del color, el blanco y negro y las técnicas de iluminación.

Palabras clave: Fotografía, retrato, Cultura Visual, reflexionar, Educación.

2. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El trabajo que se va a desarrollar a continuación tratará temas relacionados con el papel de la imagen en la sociedad actual y más concretamente el de la fotografía como recurso didáctico en las aulas de tercer ciclo de Educación Primaria, además de profundizar en la técnica del retrato. Siendo innegable la omnipresencia de reclamos visuales en nuestra sociedad, resulta de gran interés su aplicación en el aula mediante el uso de la fotografía, y más concretamente, el retrato.

Paralelamente, la temática que comprende el concepto del retrato se puede complementar con los contenidos de las diferentes áreas que cursan los alumnos durante el periodo de Educación Primaria. En el área de plástica se trabajará la técnica del retrato en sí misma, así como la utilización de los parámetros necesarios a la hora de editar las fotografías. Además, se profundizaría en temas relacionados con el color, muy presentes en Educación Primaria. Por su parte, en el área de lenguaje se trabajará un vocabulario más técnico y específico para estas nociones, así como el énfasis en las descripciones de personas retratadas y sentimientos que transmiten a través de la técnica utilizada, el color e iluminación. Por otro lado, el área de matemáticas abarcará el balance de los colores e iluminaciones. Para ello, las fotografías utilizadas podrán valorarse en función de dichos parámetros mediante cifras numéricas. Además se establecerán escalas de valor y series. El área de conocimiento del medio abarcará todo lo referido al contexto social de cada persona retratada, sus características y posible modo de vida. Se incluirán aspectos tanto positivos como de mejora en cada uno de los casos, así como se destacará la importancia de hábitos de vida saludable.

Otro aspecto a tener en cuenta, tal y como adelantábamos, es el notable papel que juega la imagen en la sociedad actual. Desde una edad muy temprana, las personas estamos

expuestas diariamente a cantidad de reclamos publicitarios en los que se emplean recursos visuales para llamar nuestra atención. Tras el paso de los años, las personas nos acostumbramos a una visión de la realidad estereotipada que condiciona nuestra visión y comprensión del mundo, así como las relaciones entre nuestro entorno y nosotros mismos. Incidiendo en la profundización del retrato podemos trabajar estos aspectos y enseñar a nuestros alumnos diferentes maneras de ver la realidad y de expresarla, mediante la comparación de trabajos visuales tanto propios como de otras personas o de profesionales. Dentro de los estereotipos que se establecen, encontraremos dos aspectos a tener en cuenta, que serán: la persona como consumidora de Cultura Visual y la persona como creadora de sus propias representaciones artísticas y culturales. Cuando hablemos a continuación del papel que juega la imagen en la formación de los estereotipos sociales, se discutirán aspectos relacionados con las diferencias ocasionadas por la distinción de género entre las personas y más específicamente entre los niños y las niñas de nuestras aulas. Teniéndose en cuenta, además, las implicaciones que pueden conllevar a la hora de transmitir los diferentes conocimientos en el aula.

En los centros educativos se utilizan asiduamente recursos visuales a la hora de explicar las lecciones o realizar las actividades, sin embargo, la fotografía y más concretamente la técnica del retrato no ha conseguido tener tanto impacto en el aula. En la mayoría de los libros de texto utilizados en Educación Primaria, no se hace referencia directa al tratamiento de la imagen por medio de la fotografía, sino que se inciden en aspectos relacionados con el uso de las texturas, el color, la composición y los tipos de iluminaciones, etc. Incluir la fotografía como campo independiente facilitaría mucho la adquisición y el desarrollo del pensamiento crítico por parte de los alumnos, ya que se podría trabajar de manera más completa y profunda todos los aspectos considerados

necesarios, con especial relevancia en aquellos relacionados con la técnica del retrato y los estereotipos sociales, ya que dichos aspectos son conocidos por los alumnos ya que ellos han tenido experiencias en estos campos tanto dentro como fuera del aula.

A continuación se exponen varias razones por las cuales la fotografía resulta útil e interesante en el día a día de los alumnos. En primer lugar, la fotografía es muy popular en nuestra sociedad, por lo que resultará un recurso muy atractivo para todos los integrantes de la clase. Este tipo de recursos motivadores ayudará a que los alumnos centren su atención en la tarea y la realicen de manera más eficaz. Los alumnos inician el curso escolar sabiendo lo que es una fotografía e incluso son capaces de explicar cómo hacer una instantánea. Este aspecto facilita mucho la tarea del maestro a la hora de introducir el tema ya que sabrá previamente que es un tema cercano a los alumnos y que dicho tema les interesa, lo que facilitará la aplicación posterior en el aula.

Por otro lado, la fotografía y todos los recursos visuales en general tienen un gran impacto en la motivación de los alumnos como ya se ha detallado. Manteniendo un nivel adecuado de motivación en todos los estudiantes será más sencillo que el clima en el aula sea el adecuado y que todos los participantes muestren una actitud receptiva a la hora de realizar las tareas. La experiencia docente nos lleva a pensar de que es mucho más fácil y formativo trabajar con un alumnado que se muestre participativo y motivado a la hora de realizar las tareas. Por otro lado, la participación será muy importante ya que cuantas más actividades puedan realizar (y más si requieren una manipulación directa con el entorno), aprenderán muchos más conocimientos y serán capaces de adquirir y perfeccionar las destrezas que han aprendido.

Paralelamente, cabe destacar que tanto la fotografía como la técnica del retrato posibilitan la investigación y reflexión acerca del entorno. La fotografía y el trabajo de

la imagen nos proporciona diferentes puntos de vista sobre la realidad y sus fenómenos. A través de las imágenes somos capaces de comparar fenómenos, y dicha comparación facilita la comprensión del mundo que nos rodea y nos acerca al entendimiento de otras formas de pensamiento.

Por último cabe destacar que gracias a la fotografía se pueden trabajar infinidad de temas por parte de todo tipo de personas. Este acercamiento e indagación facilitan la atención a la diversidad y la capacidad de adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje. En resumen, considero que es evidente la idoneidad de tratar un campo o tema como el elegido, deseando añadir, a su vez, que personalmente me siento muy atraída por la fotografía y que en ella encuentro a su vez un complemento ideal a implementar en mi futura labor como profesional de la docencia.

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Los manuales utilizados en Educación Primaria para el área de Educación Plástica y visual evidencian no tratar en profundidad aspectos relacionadas con el trabajo de la imagen y su uso en el aula, así como la reflexión de los alumnos acerca de las mismas. Por ello, es necesario seguir trabajando en esta dirección para fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes, y el reconocimiento de la imagen como recurso válido a la hora de trabajar las diferentes áreas de conocimiento y a la hora de transmitir valores (como pueden ser todos los relacionados con la diversidad cultural y respeto hacia los diferentes grupos sociales, por ejemplo).

A continuación se presenta una reflexión acerca del papel de la imagen fotográfica en nuestra sociedad y cómo la Cultura Visual de nuestro tiempo engloba aspectos cotidianos presentes en la vida del alumno, como pueden ser temas tan actuales como la moda o los estereotipos sociales. Dichos recursos visuales influyen en gran medida en toda la población y conforman un factor decisivo en todo lo referente a la repercusión mediática. La repercusión que supone en los alumnos de Educación Primaria estará sobre todo enfocada a temas personales y relacionados con el autoconcepto y autoestima, por lo que la manera de pensar de los alumnos sobre sí mismos y los demás estará en cierto modo acotada por el uso de la imagen y los significados que se le atribuyen en contextos más informales. Dicho uso de la imagen podrá, pues manifestarse tanto en lo que cada persona percibe de sí misma como lo que se percibe de las personas que nos rodean.

3.1. CULTURA VISUAL: Aspectos básicos e influencia en el marco educativo actual

El autor Fernando Hernández, catedrático en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, doctorado en psicología y especialista en procesos de innovación y cambio curricular, profundiza en aspectos relacionados con la Cultura Visual y el uso de la imagen en las aulas como recurso educativo:

3.1.1. Introducción al concepto de Cultura Visual

La Cultura Visual estudia la importancia de la imagen en las sociedades contemporáneas y la relación de ésta con las personas. Además, el papel de la Cultura Visual se ve potenciado por el uso de las nuevas tecnologías, tanto como en la producción de imágenes como en la distribución de las mismas.

Cabe destacar que esta percepción de la imagen puede orientarse hacia el marco educativo, proponiendo una educación artística que tuviera en cuenta la comprensión de lo retratado desde un punto de vista de la persona que lo observa, y por tanto, interpreta. La Cultura Visual, pues, actúa como un aspecto intermedio en el proceso de cómo las personas observan el mundo exterior y cómo se observan a sí mismas. De esta manera, la construcción de la identidad se ve afectada por la manera en la que las personas se valen de los significados y recursos de su entorno más cercano.

Desde un punto de vista docente, tendrá gran importancia la capacidad para diferenciar los intereses que poseen los alumnos, así como reconocer los contextos en los que se relacionan y los tipos de imágenes a las que se encuentran expuestos. De esta manera, y teniendo en cuenta todas estas variables, el docente tomará dichos elementos como

recursos para la enseñanza en el aula, facilitando que los alumnos se encuentren motivados y presten atención a todos esos contenidos que, posteriormente, aplicarán a su vida diaria.

3.1.2. La Cultura Visual y el uso de las TIC

La Cultura Visual es una posición desde la que todos nosotros observamos la realidad, una iconosfera en la que vivimos y donde nos relacionamos. Las tecnologías digitales, sobre todo Internet y la nueva telefonía móvil tienen un papel decisivo en esta iconosfera.

Desde un punto de vista educativo, cabe destacar que durante el siglo XX la lectura y la escritura, es decir, la alfabetización, eran el centro de la escuela. Con la llegada de la vertiente protestante, los intereses educativos se centraron en la letra, el texto y el control de la lectura. Por otro lado, los católicos plantearon que la imagen era el mejor medio para difundir propaganda de la contrarreforma, de esta manera, comienza así el concepto de imagen como recurso didáctico. Actualmente, esta narrativa sigue presente en las aulas, utilizando imágenes como recurso educativo gracias a su utilidad pedagógica, ya que nos permiten fijar el sentido de las palabras en los métodos de lectura o ilustrar moralmente.

Dentro de este ámbito encontramos el término ‘buena práctica’, cargado de referentes ideológicos y de posiciones que incluyen juicios de valor. La definición de una ‘buena práctica’ dependerá del marco, de la posición y finalidad del proyecto en el que se inscriba. Por ello, y según Hernández (2007), una ‘buena práctica’ será aquella que permita que todos los aprendices encuentren su lugar para aprender, que favorezca

formas de aprendizaje vinculadas a la comprensión y no a la repetición, que tienda a cuestionar lo establecido y que quienes lo practiquen sepan dar razones de por qué lo hacen. Además, una 'buena práctica' deberá favorecer la creación de conocimiento a partir del diálogo y el debate, permitirá establecer relaciones entre campos u objetos que estuvieran aislados y que se manifestara el proceso realizado utilizando diferentes alfabetismos.

Es probable que dentro de unos años, las escuelas sean un lugar de intercambios en las cuales las tecnologías sean facilitadoras de información y de oportunidades para comunicarnos con otras personas (y quizá expertos), así como motores de búsqueda que permitan el acceso a referencias que se encuentren en cualquier lugar del mundo. Por ello, el profesorado tendrá que amoldarse a las nuevas condiciones y no limitarse a difundir información, si no trabajar para transmitir la pasión por aprender, ayudar a dotar a los alumnos de un deseo de indagación, así como acompañar a los estudiantes en caminos alternativos y servir como modelo de conducta y como persona con la cual poder dialogar.

3.1.3. Importancia de los factores visuales en el mundo contemporáneo

La pedagogía cultural, que tiene que ver con el papel que juega el universo visual y la cultura popular fuera de la escuela en la formación de las identidades, y la pedagogía escolar, supone reconocer que se produce una distancia entre cómo educa la escuela y cómo lo hacen los medios de cultura popular, como es Internet.

Este universo visual se asocia a prácticas culturales, se vincula a experiencias de placer (presentándose de forma agradable, atractiva y motivadora) y se relaciona con formas de socialización, lo que favorece que las personas se sientan parte de un determinado grupo con el que cada uno se identifica. Además, este universo visual enseña a mirar y a mirarse, y ayuda a las personas a la hora de construir representaciones sobre sí mismos (su identidad) y sobre el mundo (la realidad).

Cabe destacar la importancia que lo visual ha adquirido en las sociedades contemporáneas. Hoy en día, vivimos en un mundo donde tanto el conocimiento como variedad de formas de entretenimiento son visualmente construidas. Debido a que gran parte de la información transmitida actualmente se realiza mediante medios audiovisuales, la gran preocupación reside pues en el incremento de ‘analfabetos visuales’. Por ello, se deberá reestructurar la escuela de manera que pueda aprenderse una gramática visual de la misma forma en la que se comprenden los textos y los números.

Es notable que todavía no se conoce aún a ciencia cierta qué son las imágenes, cómo se relaciona con el lenguaje, cómo la manipulan las personas y cómo las interiorizan. Esto nos plantea un dilema, sobre el cual será importante trabajar, ya que aunque hay mucha producción sobre cuestiones visuales, no hay casi guías sobre métodos de interpretación sobre las mismas para trabajar con dichos recursos visuales. Paralelamente cabe destacar que la apreciación de la temática visual como elemento importante en educación ha dado lugar a programas de investigación en torno al campo de la ‘visualidad’, haciendo de éste un tema central en el pensamiento crítico actual.

Para lograr tener una visión más amplia de las artes visuales y de los cambios que han acontecido en épocas anteriores, a continuación se establece un breve repaso sobre el desarrollo de las artes visuales en las últimas décadas del siglo XX.

Desde los inicios de la década de los años noventa, el mundo artístico comenzó a mostrar cambios importantes. El cambio más destacable fue el adoptado por los diferentes artistas, ya que en esta década comenzarán a optar por diferenciarse como ‘contadores de historias’, ‘cronistas de la cultura popular’ o ‘espejos de la memoria’ entre otros (Gili, 1998). Además, comienza a surgir una mirada social en multitud de artistas, como pueden ser Jeff Wall o Sophie Call, que aprovechan su poder mediador desde lo visual para crear espejos en los que se refleja la realidad cambiante que se vive en aquel momento. Por ello, las artes visuales se muestran cada vez más dependientes de la cultura de los medios y de las formas de visualidad generadas dentro de los mismos. Todo ello hace pensar que si las prácticas artísticas están cambiando en sus fundamentos, también debería hacerlo el enfoque y las prácticas de su enseñanza en las escuelas (Druker, 1999).

Si las artes visuales evolucionan, ¿qué cambios se producirían en la educación escolar? Un docente que, desde esta perspectiva, quiera comprender qué sucede en el mundo y cómo acercarse a lo que afecta a la construcción de la identidad de los estudiantes, no se limitará a tener conocimientos pedagógicos o únicamente conocimientos de cada una de las materias. Por esta razón, no se puede continuar basando su finalidad educadora en transmitir un conocimiento disciplinar únicamente, deberá tener un papel en la construcción y actuación sobre el mundo.

Cabe destacar que la Cultura Visual también refleja el momento presente en los diferentes campos de conocimiento.

Desde una perspectiva educativa, los objetos de la Cultura Visual que mayor presencia tienen en los niños tienen gran influencia en su desarrollo, en su manera de referirse a ellos mismos, a los demás y a la comprensión del mundo que les rodea. Estos objetos de Cultura Visual podrán hacer referencia en un comienzo a las imágenes colgadas en las habitaciones de los niños, las imágenes de las carpetas y libros de la escuela, las revistas que ven en casa, los programas de televisión y los dibujos animados, las representaciones de los grupos musicales, los juegos de ordenador, la ropa o sus iconos populares en ese momento.

Esto supone que frente a la Cultura Visual no hay meros receptores, si no constructores e intérpretes. Un primer objetivo de una educación para la comprensión crítica de la Cultura Visual, será la necesidad de explorar las representaciones que las personas, según sus características sociales, culturales e históricas construyen de la realidad. Se trata pues, de comprender lo que se representa para poder entender las propias representaciones.

Para entender la Cultura Visual, un estudio de la misma puede proporcionarnos una comprensión crítica de su papel y sus funciones sociales, así como de las relaciones de poder a las que está vinculada. De esta manera, una metodología visual crítica contiene a la comprensión crítica de la Cultura Visual, la cual comprende las siguientes características (Ross, 2001):

- Una perspectiva que entiende lo visual en términos de significación cultural, prácticas sociales y relaciones de poder en las que se encuentran implicadas las imágenes y las prácticas de visualidad.
- Contiene relaciones de poder, las cuales se articulan a través de las imágenes y que, por otro lado, pueden ser favorecidas por maneras de ver, imaginar y producir las representaciones.
- Se entiende como necesidad afrontar las representaciones de la Cultura Visual como discursos que reflejan las prácticas culturales de ese momento, entendiendo como discurso un conocimiento particular sobre el mundo, que incluye explicaciones acerca de cómo el mundo es comprendido y cómo se realizan las cosas en él (Ross, 2001).

Tomando como referencia el punto de vista de la enseñanza del arte, no se ha llegado a un acuerdo sobre si debería dejar de enseñarse dicho aspecto como tal para comenzar a mostrar imágenes relacionadas con las artes visuales en su lugar. Debido a ello, sería interesante repensar las bases desde las cuales la relación entre las artes visuales y la educación.

La enseñanza sufre actualmente cambios importantes y por ello sus bases en torno a las que se organiza deberán ser revisadas. Por ejemplo, cabe destacar que muchas prácticas se basan en procedimientos del siglo XIX, las cuales se fundamentan en visiones del arte sin pretensiones (Hughes, 1998). Actualmente, el motivo de dicha revisión vendría dado porque en el siglo XX han emergido nuevos puntos de vista sobre las maneras de mirar, representar imágenes y la propia concepción de la misma, que ahora se encuentra

bajo el concepto de Cultura Visual, que aporta nuevos puntos de vista y reflexiones diferentes.

Estos cambios se enmarcan en un periodo en el cual la Educación de las artes visuales se transforma, lo que supone pasar como objeto de estudio de 'el arte' a 'la Cultura Visual'. La Cultura Visual está en expansión de igual manera que lo están las artes visuales. Este campo incluye las bellas artes, la televisión, el cine, el vídeo, la publicidad y por último, la fotografía.

A modo de síntesis, entenderíamos la Cultura Visual como una perspectiva que tiene intención de establecer nexos entre problemas, lugares y tiempos con la finalidad de oponerse al potencial etnocentrista y unidireccional de los enfoques que estuvieron presentes en las asignaturas (Hargreaves, 1996) y de cómo éstas se reflejan en los libros de texto, en las propuestas y en las prácticas en el aula.

Ya que las sociedades desarrolladas tienen cierta tendencia hacia incrementar su vinculación con el imaginario visual, necesitaremos comprender esa evolución. Por ello, y debido a nuestro conocimiento sobre el imaginario visual, los educadores del arte están en buena posición para contribuir al campo de la Cultura Visual.

3.1.4. La Cultura Visual y su influencia en la educación escolar

3.1.4.1. La Cultura Visual, un campo multidisciplinar

Debray (1998) propone explorar un campo de conocimientos mestizo sobre lo que podría contribuir a formular una Historia de la Mirada, lo que implica iniciar una historia sobre las historias que se cuentan, sobre los objetos artísticos y las manifestaciones culturales visuales. Por ello, existe pues la necesidad de investigar sobre estos objetos, para aprender acerca de ellos, la realidad que representan y las facetas de las personas que se han relacionado con ellos. Esta investigación hace referencia al fenómeno cultural del Arte.

Desde este punto de vista, la cultura es un sistema de significados y símbolos que guían el conocimiento humano, y permitiendo de esta manera definir el mundo que nos rodea, expresar necesidades o sentimientos y formular juicios.

3.1.4.2. Estudio de las representaciones culturales y la Educación Artística

La Educación artística se encuentra en el punto intermedio entre el Arte y la Educación. El Arte es una forma de conocer y representar el mundo, mientras que la educación organiza el conocimiento propio que tiene cada persona en relación a lo comúnmente aceptado por la sociedad. Todo ello supone que a través de la Educación artística, pueden converger estas dos formas de ver el mundo.

Michael Parsons (1996) sugiere la necesidad de afrontar la problemática de la relación de la Educación artística con el resto del currículum. Debido a ello, será interesante reflexionar sobre si los temas tratados en las aulas están relacionados con otros de

diferentes materias culturales. La Educación para la Comprensión de la Cultura Visual abarcará los siguientes términos:

- La práctica artística y el conocimiento histórico del arte comprenden aspectos interconectados que facilitan la comprensión de la Cultura Visual.
- Las representaciones artísticas reflejan conceptos actuales.
- La Cultura Visual se centra en los ‘objetos’ de diferentes épocas, culturas y lugares geográficos.
- El estudio de la Cultura Visual evoluciona a lo largo del tiempo.
- El estudio de la Cultura Visual se realiza desde un enfoque multidisciplinar, influyendo en otras áreas y temas curriculares.
- El conocimiento de la Cultura Visual se relaciona con las interpretaciones de la realidad y la influencia de éstas en la vida de los individuos.

3.1.4.3. Objeto de estudio del Arte, la Historia y la Educación Artística

Cabe destacar que la situación de los campos de saberes relacionados con el Arte y la Cultura Visual son cambiantes.

Armstrong determina que la Historia del arte está articulada desde las disciplinas surgidas al término del siglo XVII. Por otro lado, encontramos que la Cultura Visual se sitúa en la estructura propia de los nuevos enfoques interdisciplinares. La Cultura Visual presta atención a la imagen incorpórea y cuestiona que los objetos culturales tengan únicamente una dimensión material. Ante ello, la perspectiva de dicha Cultura Visual

considera que las obras artísticas no son objetos hechos con una finalidad histórica predeterminada, sino que funcionan como objetos intercambiables.

Actualmente, es notable la necesidad que existe para leer multitud de imágenes, así como relacionarlas con las cuestiones culturales a las que se vinculan (Giroux, 1996). Dicha afirmación pone de manifiesto que el estudio de la imagen requiere en la actualidad teorías sociales. Por ello, será interesante establecer en qué tipo de sociedad nos relacionamos y qué visión tenemos acerca del uso de la imagen.

La sociedad actual forma parte de una Cultura Visual, ya que las personas estamos rodeados por gran variedad de imágenes y sobre todo de imaginarios visuales. Esta manera de acercarse a los ‘objetos visuales’ implica poner en un segundo plano al mero valor estético de los mismos.

Este enfoque trata de acercarse a todos estos recursos visuales y estudia la capacidad de las culturas para producir imágenes en todas sus manifestaciones sociales. Por ello, se reconocerá a todas las culturas como productoras de imágenes a lo largo de tiempo, así como valoración de la importancia de conocer sus significados, y en último momento, conocer su valor cultural.

3.1.4.4. La Cultura Visual como eje vertebrador de la Educación artística

El término de Cultura Visual es interdisciplinar y toma conocimientos y nociones del arte, la arquitectura, la historia, la antropología... además, cabe destacar que se organiza en torno a los significados culturales establecidos para cada caso.

Esta noción de Cultura Visual responde a los cambios en las nociones de Arte, Cultura, Imagen y Educación entre otros, producidos en los últimos veinte años.

Baxandall (1978) y Alpers (1987) entienden la noción de Cultura Visual como un atributo de una sociedad o de un nivel de la misma. En este sentido hay que tener en cuenta que existe una relación entre las culturas de aquellos que generan las imágenes y entre aquellos que las aprecian.

Cabe destacar que en la actualidad la Cultura Visual es importante tanto como objeto de estudio, como una parte fundamental de lo que se aborda en la Educación como en aspectos económicos o de nuevas tecnologías. En este sentido, un estudio acertado sobre esta Cultura Visual puede proporcionarnos una comprensión crítica acerca de su papel, sus funciones sociales y las relaciones de poder establecidas.

En el ámbito educativo, la noción de ‘comprensión crítica’ se fundamenta en la aplicación de diferentes modelos de análisis a los ‘objetos’ de la Cultura Visual. Por ello, el aprendizaje de estos tipos de análisis será relevante en dicho ámbito.

No se debe olvidar que los ejemplos propios de la Cultura Visual atienden a diferentes contextos tanto sociales como históricos, lo que posibilita conocer las sociedades del pasado, por ejemplo. Cada objeto es el resultado de varios factores (económicos,

políticos, culturales, creativos, tecnológicos...), lo que implica que la información derivada de dichos objetos nos haga enfrentarnos a una propuesta transdisciplinar.

Desde un punto de vista del objeto de la Cultura Visual en sí, encontramos que la Cultura Visual existe tanto en el interior como en el exterior de cada persona. Por ello, será necesario establecer una relación cercana con la existencia material de los objetos y el impacto y recepción que promueven en la persona que los observa. Un ejemplo de este tipo de 'objetos' podrían ser los anuncios, los objetos de diseño, la moda, las películas, las fotografías, las actuaciones de los grupos de música, la televisión, la pintura... Cada una de las anteriormente nombradas manifestaciones culturales tiene una determinada historia y unas características propias.

Por último, es importante señalar que en la Cultura Visual hay intérpretes, no solamente receptores. Por ello, la Cultura Visual es de gran importancia, ya que es un campo de saberes que permite relacionar, comprender y adquirir nociones acerca del universo visual fuera del ámbito escolar con el aprendizaje de estrategias para interpretarlo.

3.1.4.5. Organización del currículum

Se remarca de manera notable la importancia de enseñar la Cultura Visual de una manera cercana al alumno, por lo que el currículum deberá estructurarse de manera diferente a como habitualmente se ha hecho a lo largo de las últimas décadas.

Por ello, será necesario reordenar cada recorrido curricular que se plantee en diálogo con lo que acontece en las diferentes experiencias en el aula, la escuela o fuera de la misma. Por lo tanto, esta postura de la organización de currículum tiene en cuenta los

cambios que acontecen en la sociedad actual. Estos cambios estarán presentes en las escuelas, las que mediarán en las decisiones de tanto lo que se enseña como la forma en la que se transmite a los alumnos.

Podremos encontrar varios cambios relacionados con aspectos de la vida en las sociedades (Giddens, 1995):

- La expansión de la información y las fuentes del conocimiento.
- Los cambios crecientes en el mundo y en las formas de entenderlo por parte de las personas.
- El contacto entre individuos, creencias y culturas, actualmente incrementado por los movimientos migratorios y la facilidad para viajar.
- La relación más fuerte entre investigación y desarrollo social, fomentado por el desarrollo de medios de comunicación rápidos y el desarrollo del conocimiento.

Estos cambios tratan de ser factores de gran importancia en el enfoque planteado para la enseñanza de la Cultura Visual. Para ello, se deberán establecer puntos de unión entre problemas, lugares y tiempos (Hargreaves, 1996).

En este contexto, la imagen no es lo que se percibe, la imagen es el reflejo de una realidad en la que intervienen numerosos aspectos. De este aspecto proviene el desafío al que los profesores tienen que enfrentarse en las aulas. El profesor deberá pues, comprometerse con las imágenes y la tecnología, sin dejar de lado el juicio moral y la reflexión. Para ello, se puede tener en cuenta el papel o uso que los alumnos hacen de

las estrategias utilizadas para comprender los elementos de la Cultura Visual. Estas estrategias, aplicadas a la fotografía, serán las siguientes (Barret, 1990):

- Descriptivas (qué vemos y representamos).
- Analíticas (qué componentes configuran el proceso de representación).
- Interpretativas (producción de significados relacionados con otras imágenes y disciplinas de la propia Cultura Visual).
- Críticas (valoración de las producciones basada en argumentos con la finalidad de formular nuevos interrogantes y problemas a la hora de representar e interpretar las imágenes).

De esta manera, el currículum de Educación artística para la comprensión de la Cultura Visual, tanto profesores como alumnos podrán plantearse responder a preguntas como las que se muestran a continuación:

- ¿Qué relaciones se pueden establecer entre las manifestaciones, sus significados y las culturas con las que se encuentran relacionadas?
- ¿Cómo las representaciones median en significados culturales?
- ¿Cómo podemos elaborar formas de representación alternativas que sean el reflejo del análisis crítico de las producciones culturales?

Para responder a esas preguntas, cabe destacar que habrá que utilizar los conocimientos de varias disciplinas, por lo que implica adoptar un enfoque multidisciplinar, en el que los conocimientos de todas las disciplinas están interconectados.

Paralelamente, la propuesta de Cross (1995) propone una estrategia para abordar el concepto de Cultura Visual:

En un primer momento, se comienza clarificando las ideas sobre la naturaleza de las relaciones existentes entre las diferentes representaciones, los significados que adquieren y las culturas en las que tienen lugar. A continuación, se exploran los enfoques que resultan opuestos a la investigación que se está llevando a cabo, a través del diálogo. Por último, se establece qué enfoque o enfoques se pueden utilizar para guiar el análisis de la temática seleccionada en relación con la Cultura Visual.

Desde este tipo de enfoque, los profesores pueden ayudar a sus alumnos a explorar las representaciones de la Cultura Visual desde una perspectiva transdisciplinar que abarque todas las disciplinas conocidas por el estudiante. Este enfoque nos lleva a establecer que el currículum de Educación artística para la comprensión de la Cultura Visual ha de abordar las imágenes en cuatro aspectos sociales:

- De forma transdisciplinar o interdisciplinar.
- Basándose en aspectos evolutivos, sociales y/o culturales de los alumnos.
- Estableciendo conexiones y relaciones interculturales.
- Desde una posición social crítica.

Para seleccionar las representaciones desde esta perspectiva, se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Ser inquietantes y motivadoras.
- Estar relacionadas con aspectos compartidos entre variedad de culturas diferentes.
- Reflejar los deseos y las aspiraciones de la comunidad.
- Poder ser interpretadas de varias formas diferentes.
- Referirse a la vida de las personas.
- Expresar valores.
- Hacer reflexionar a la persona.
- No ser herméticas, cerradas.
- No estar aisladas unas representaciones de otras.
- Mirar hacia el futuro y el desarrollo.
- No centrarse solamente en el aspecto de 'novedad'.

3.1.4.6. Concepción del aprendizaje para la comprensión de la Cultura Visual

Encontramos autores como Bruner o Vygotsky que sostienen que es necesario pensar y abordar el proceso de aprendizaje como un proceso en el que se establecen relaciones entre la construcción de la subjetividad individual del alumno por una parte y por otra, la construcción social de la propia comprensión.

Todo ello supone considerar que cuando los estudiantes llegan a la escuela en un primer momento, no tienen únicamente experiencias que afectan a sus construcciones cognitivas y que se refieren a los contenidos de las diferentes disciplinas y conocimientos que se les presentan en clase. Los alumnos son el resultado de la interacción en entornos socioculturales concretos y de épocas históricas determinadas. Estos estudiantes tienen unos conocimientos previos y unas construcciones de la sociedad y de sí mismos que están basadas en sus experiencias anteriores.

Por ello, aprender es un proceso social, comunicativo y discursivo. Además, cabe destacar que se entiende el diálogo como elemento indispensable para la creación de significado. Esta conversión resulta fundamental y se caracteriza por ser un proceso intermedio entre el proceso interno de pensamiento y la realidad externa. En este proceso, el papel del profesor no debe limitarse a realizar solamente una intervención activa, planificada e internacional para que tengan lugar los aprendizajes de los alumnos, sino que el maestro deberá tener en cuenta a lo largo de su actuación que también posee un pensamiento y una representación propia de la realidad, fundamentada en la experiencia pasada y que se proyecta en todo lo que transmite en el aula y la forma en la que lo enseña a sus alumnos.

3. APORTACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

El uso de la fotografía así como de la técnica del retrato contribuye activamente al desarrollo de las competencias básicas por parte de los alumnos. Se distinguen así pues, varios tipos de competencias en las cuales se enmarcarán los aprendizajes adquiridos a través de la fotografía como recurso educativo.

Competencia en comunicación lingüística

Los alumnos utilizarán un lenguaje técnico a la hora de expresarse en relación a las actividades y los conceptos trabajados, los cuales serán propios de la fotografía y la edición fotográfica, así como nociones básicas de composición. Es remarcable el uso del lenguaje con finalidades expresivas y descriptivas a la hora de transmitir los diferentes sentimientos que evocan cada una de los retratos.

Competencia matemática

Se contribuye a esta competencia mediante el uso de los parámetros de la cámara fotográfica a la hora de tomar las instantáneas, así como las valoraciones y las clasificaciones que se establezcan entre ellas atendiendo a factores como el uso de determinados aspectos como pueden ser los referentes al campo de la iluminación o la cromática.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

La investigación, el uso y la reflexión acerca del retrato y sus aplicaciones fomenta que los alumnos adquieran nuevos conocimientos acerca de la realidad de las personas y, debido a que nos encontramos en una sociedad bombardeada constantemente con imágenes, entender críticamente el mundo que les rodea. Por otro lado, se presta especial interés a la existencia de estereotipos y cánones (generalmente de belleza) en nuestra sociedad, así como la influencia que tienen en los estudiantes. Desde este punto de vista, nacerá la necesidad de desarrollar en nuestros alumnos un pensamiento crítico que les ayude a establecer una visión crítica de la sociedad que les rodea y el uso que se hace de las imágenes que constituyen la Cultura Visual del momento.

Competencia cultural y artística

La fotografía, y concretamente el retrato, contribuyen a esta competencia ya que se centra la atención en aspectos relacionados con componentes propios de esta área, como son: selección y uso del color, técnicas de iluminación, reglas básicas de composición y uso de diferentes ángulos y tipos de enfoque, sin olvidar las reglas básicas de composición fotográfica (como puede ser la regla de los tercios o la regla de la mirada).

Tratamiento de la información y competencia digital

El tratamiento de la información y la competencia se trabajan mediante la edición de las fotografías, lo que implica adquirir conocimientos acerca del manejo de programas de edición fotográfica y eventualmente de video. También se profundizará en el manejo del ordenador. Estos contenidos referentes al uso de las TIC resultan indispensables para el alumnado ya que nos encontramos actualmente en la era de la información y como maestros debemos formar a nuestros alumnos para poder desenvolverse activamente en ella.

Competencia para aprender a aprender.

El retrato y el trabajo acerca del mismo supone para los alumnos que traten y conozcan un tema nuevo. De esta manera, cada uno de ellos buscará sus propias estrategias para integrar los nuevos conocimientos de una manera significativa. Por otro lado, se fomentará la implicación de los alumnos mediante pequeños retos y tareas reflexivas, facilitando que poco a poco sean conscientes de sus progresos, retos y éxitos alcanzados. Los alumnos serán responsables de su propio trabajo ya que ellos mismos deberán construir además, su propia visión del mundo, de la realidad que les rodea, siendo capaces para ello de seleccionar sus propios argumentos para justificar dichas elecciones. De esta manera, los alumnos aprenderán de una manera individual y autónoma las destrezas necesarias nombradas anteriormente, así como su iniciación en las que profundizarán en los años posteriores.

Autonomía e iniciativa personal.

La fotografía es un buen medio para fomentar la autonomía de los alumnos ya que cada uno será el único responsable de tomar e interpretar tanto como sus propias fotografías y las que se usen para ejemplificar los diferentes conceptos que se vayan a trabajar en el aula. Por otro lado, la temática del retrato incrementará la iniciativa personal de los alumnos sobre la profundización en dicho tema y en la fotografía en general.

4. LA ENSEÑANZA DE LA FOTOGRAFÍA EN LAS AULAS. LA TÉCNICA DEL RETRATO

4.1. INTRODUCCIÓN

Para trabajar la fotografía en el aula, y más concretamente el retrato, encontramos diferentes tipos de actividades, como son las relacionadas con la fotografía en sí misma, con las unidades didácticas, con las festividades o centradas en el alumno

Las actividades enfocadas desde un punto teórico estarán centradas en la fotografía en sí misma. Este tipo de actividades estarán centradas en presentar a los alumnos el material fotográfico con el que van a trabajar para que poco a poco vayan asimilando cómo usarlo y las posibilidades que ofrece a la hora de realizar las fotografías. Por otro lado, será interesante contemplar la posibilidad de reservar un espacio en el aula para trabajar dichos aspectos. A modo de facilitar una visión global de la fotografía y su modernización a lo largo del tiempo, se puede organizar en un rincón de la clase una pequeña exposición con cámaras (Polaroid, de carrete...) y fotografías antiguas así como una breve reseña al proceso de revelado.

Las actividades referentes al trabajo de unidades didácticas estarán centradas en la fotografía y la imagen como recurso didáctico a la hora de la realización de las diferentes actividades. El maestro de esta manera facilitará apoyo visual a sus alumnos y éstos tendrán mayor facilidad a la hora de comprender lo visto en clase.

También, podemos aprovechar la fotografía para actividades centradas en el alumno. Este tipo de actividades tienen como fin facilitar la relación del alumno con los compañeros, aumentar su autoestima y autoconcepto y mejorar las destrezas sociales

necesarias para comunicarse tanto como con las personas adultas como con las de su misma edad.

En último lugar encontramos actividades relacionadas con las festividades. La fotografía y el retrato de los participantes más emblemáticos de cada una de las festividades puede ser una opción muy interesante a la hora de acercar las festividades a los alumnos de una manera más cercana, significativa y motivadora. Se pueden realizar actividades muy sencillas para que los alumnos a través de la fotografía discriminen entre las festividades, como por ejemplo atendiendo a factores tanto decorativos como relacionados con vestuario o épocas del año.

4.2. VALORACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA COMO RECURSO EDUCATIVO

La fotografía posee varios puntos fuertes que nos son muy útiles a la hora de trabajarla en el aula. Por ejemplo, nos da a conocer imágenes reales de fenómenos lejanos o fenómenos que no conocemos. Tampoco debemos olvidar que nos ayuda a retener momentos únicos y es de gran utilidad a la hora de transmitir, expresar sentimientos y emociones, factor muy importante a trabajar en el periodo de Educación Primaria. Desde un punto de vista académico, la fotografía es un medio de comunicación utilizado para la difusión de variedad de información de manera no verbal que supera barreras como puede ser el idioma. Además, puede mostrarnos lo que nuestro ojo no es capaz de ver y nos ayuda a comprender la realidad y el mundo que nos rodea, así como es una herramienta válida para realizar investigaciones y poder documentarlas.

No debemos olvidar los factores a tener en cuenta que pueden dificultar nuestra práctica como maestros al utilizar el recurso fotográfico. Debemos ser conscientes de que no

todas las fotografías son objetivas (están trucadas o solamente muestran ‘parte’ de la información) y por ello deberemos adquirir un compromiso y un criterio objetivo a la hora de seleccionarlas. Por otro lado, las fotografías a veces son utilizadas para cambiar la opinión pública o controlarla, bien sea mediante publicidad engañosa, actuación de partidos políticos, gobiernos o medios de comunicación. Por último, y desde un punto de vista económico, la práctica de la fotografía tiene un coste elevado ya que los equipos que se utilizan suelen ser exclusivos y delicados, con gran carga óptica muy delicada.

A continuación, se exponen las nociones básicas a tener en cuenta acerca de la técnica del retrato trabajada en el tercer ciclo de Educación Primaria, como aplicación específica de la fotografía en el aula, así como los rasgos generales de la cultura fotográfica.

4.3. NOCIONES BÁSICAS SOBRE EL RETRATO

El último ciclo de Educación Primaria es un buen momento para iniciar a nuestros alumnos en la fotografía, así como en las técnicas empleadas, las reglas básicas de composición o los tipos de planos que se pueden utilizar a la hora de tomar una instantánea. Para ello, nos centraremos en la técnica del retrato, ya que consiste en una de las técnicas más sencillas y cercanas al alumno que le posibilitarán adquirir de manera sencilla y significativa las nociones básicas de fotografía necesarias para iniciarse en este campo artístico.

La finalidad del retrato es mostrar las cualidades físicas o psicológicas de las personas que aparecen retratadas y para lograr transmitirlo adecuadamente, tendremos que

atender a varios aspectos, como son el tipo de encuadre, el enfoque, los planos utilizados y las reglas básicas de composición ('regla de los tercios' y 'regla de la mirada') y el método del retrato.

El primer aspecto a tener en cuenta es cómo lograr un buen enfoque. Para enfocar correctamente, los alumnos deberán practicar el enfoque mediante los ojos de la persona que queremos fotografiar, de esta manera, realizarán un primer encuadre para luego girar la cámara y enfocar a los ojos de la persona, reteniéndolo sin levantar el dedo del disparador. Esta noción requiere de práctica ya que las cámaras suelen ser pesadas y muy sensibles al movimiento y a la luz.

En la fotografía analógica era muy frecuente utilizar la cámara de manera vertical para realizar el retrato de las personas y el horizontal para fotografiar paisajes. Por otro lado, y con la llegada de la fotografía digital y el uso de ordenadores, ya que las pantallas suelen ser apaisadas, se toma un encuadre apaisado para la mayoría de las instantáneas. De esta manera, no se pierde información y la vista en el ordenador es completa y no reducida si fuera un enfoque vertical.

El segundo aspecto a tener en cuenta es el método para el retrato. Ya que lo que queremos es destacar a la persona, deberemos lograr aislarla del fondo, y para ello, lo podremos hacer de dos maneras: La primera manera será buscar un fondo que no distraiga y que no tenga elementos que llamen la atención, que sea lo más uniforme posible y que no le quite protagonista a la persona que queremos retratar. La segunda manera será mediante el uso de diafragmas abiertos, ya que al tener menor profundidad de campo, el fondo saldrá más desenfocado y ayudará a centrar nuestra atención en la persona retratada. Cabe destacar también, que en ambos casos se procurará utilizar

fondos lejanos y distanciados del modelo. Para tener resultados óptimos podemos ayudarnos tanto del uso de teleobjetivos o de trípodes.

En tercer lugar, deberemos tener en cuenta el uso de los diferentes planos según convenga. Encontramos cuatro tipos de planos: plano completo o general, plano tres cuartos o ‘americano’, plano medio y primer plano.

- **Plano completo o general:** Este tipo de plano incluye el cuerpo entero de la persona, la cual se puede encontrar en de pie, sentada o tumbada. Nuestro objetivo principal será que la persona ocupe al máximo la imagen, pero se debe prestar atención a no ‘cortar’ partes del cuerpo del modelo y que su imagen no esté ajustada en exceso a los bordes, deberemos dejar un mínimo de espacio. Con este formato, la persona no suele ocupar todo el espacio, por lo que quedan grandes espacios vacíos. Para evitarlo, podemos usar elementos cercanos para ‘rellenar’ los espacios. De esta manera, lograremos una instantánea más agradable a la vista y nos dará una visión de conjunto muy completa.
- **Plano tres cuartos o ‘Americano’:** Este plano comenzó a utilizarse en las películas western americanas como presentación de los ‘vaqueros’ de forma que la imagen abarcaba desde el sombrero hasta las pistolas, las cuales estaban a la altura de las rodillas. En este tipo de plano también se pueden usar elementos adicionales para centrar la imagen.
- **Plano medio:** La instantánea se toma por encima de la cintura procurando cortes desagradables como los cortes de hombros o brazos.
- **Primer plano:** Este tipo de plano recoge la cabeza y parte de los hombros de la persona retratada. La imagen se puede repartir de dos formas, bien centrando la

figura de la persona y repartir el espacio sobrante a los lados, siendo uniforme y sin elementos que distraigan. La segunda manera será dejando la cabeza del modelo bien a la derecha o a la izquierda.

En cuarto lugar, debemos atender a la importancia de la 'regla de la mirada' y los errores típicos que suelen producirse en la toma de retratos por parte de principiantes. Mediante el uso del primer plano, debemos asegurarnos que el espacio libre restante de la imagen esté en el lado hacia el que indica la mirada, de lo contrario, la imagen resultante parecerá 'ahogada'. Otro error muy común a la hora de retratar personas es dejar demasiado espacio vacío por encima de la cabeza del modelo, que no aporta nada y descoloca a la persona del centro de la misma.

Ejemplos prácticos.

A continuación se muestran ejemplos prácticos realizados con una cámara réflex, modelo Canon 550D y objetivo 55-250mm, así como los parámetros usados en cada caso:

- Encuadre: *Consultar Anexo 'Ejemplos prácticos I'*.
- Tipos de planos: *Consultar Anexo 'Ejemplos prácticos II'*.
- Regla de la mirada y errores frecuentes: *Consultar Anexo 'Ejemplos prácticos III'*.
- Método para el retrato: *Consultar Anexo 'Ejemplos prácticos VI'*.

4.4. EDICIÓN FOTOGRÁFICA

4.4.4. Iluminación y color. Influencia en los estereotipos culturales

Este apartado invita a la reflexión sobre la manipulación del color y de las técnicas de iluminación como elementos centrales de la edición o retoque fotográfico.

El color y la iluminación son elementos que pueden modificarse teniendo en cuenta el efecto que buscamos conseguir en los espectadores de las fotografías, en su primera impresión al ver las instantáneas y las sensaciones que les evocan.

Desde un punto de vista práctico, se pueden trabajar estos conceptos en el aula a través de la observación directa y edición de fotografías correspondientes a estereotipos sociales, como pueden ser instantáneas de futbolistas de élite actuales, cantantes o personas representativas del actual momento social y cultural.

4.4.5. Aplicación práctica de la edición fotográfica al aula

Consultar anexo *‘Edición fotográfica’*.

El maestro, con el fin de acercar el concepto de ‘estereotipo’ al alumnado, les enseñará varias fotografías de personajes famosos e influyentes del momento actual, tratando que éstos sean conocidos por los alumnos. Una vez comentados estos aspectos con los estudiantes, se preguntará sobre qué sentimientos transmite cada una de las imágenes expuestas y se seleccionarán dos de las mismas.

Los alumnos deberán editar cada una de las fotografías seleccionadas, modificando los parámetros referentes al color y a la iluminación. Para ello, dispondrán de un ordenador

personal, una sala acondicionada para realizar la actividad y pautas sencillas sobre dónde se encuentran los parámetros a modificar y cómo modificarlos.

NOTA: Si no se pudiera realizar la edición de las fotografías por parte del alumnado (por falta de tiempo, materiales...), será el profesor el que mostrará dichas imágenes ya editadas a los alumnos. Dichas fotografías serán diferentes a las originales en cuanto al color y a las iluminaciones utilizadas en un primer momento. El maestro preguntará a los alumnos sobre los cambios que han identificado y cómo interpretan las imágenes ahora y qué sentimientos les transmiten.

4.4.6. Objetivos previstos a alcanzar relacionados con la edición fotográfica y su repercusión en el alumnado

Los alumnos compararán imágenes originales con las mismas pero esta vez editadas, llegando a las siguientes conclusiones, las cuales favorecerán una reflexión y crítica argumentada de las mismas.

Los objetivos que como maestros deberíamos plantearnos alcanzar por parte de los alumnos serán los siguientes:

Las fotografías seleccionadas en un primer momento son completamente diferentes a las fotografías editadas, aunque muestren la misma imagen en ambos casos.

Los colores cálidos y las iluminaciones altas (presencia de brillos y mucha luz), aportan claridad a las fotografías y sensación de calidez. Estas imágenes se interpretarán desde un punto de vista más optimista y positivo. Por ejemplo, las fotografías en las que se

encuentren colores cálidos y buena iluminación darán la impresión de ser situaciones agradables y tranquilas.

Los colores fríos y las iluminaciones bajas (poca luz, pocos brillos y gran cantidad de sombras), hacen que la interpretación de las imágenes se realicen desde un punto de vista más pesimista y negativo que en el caso anterior. Por ejemplo, este tipo de imágenes parecerán mucho más realista (sobre todo en el caso de las imágenes en blanco y negro), e incluso presentarán una perspectiva incluso cruel. Los alumnos identificarán este tipo de imágenes generalmente con situaciones desagradables.

Existen estereotipos que generalizan nuestra manera de ver e interpretar la realidad y a las personas que se relacionan en ella, lo cual puede producir un efecto positivo (interpretar las cosas de una manera idealista) o negativo (interpretar las cosas de manera negativa, de forma pesimista) en nuestros alumnos y su manera de comprender el mundo, las personas y en último lugar, a si mismos.

4.5. CULTURA FOTOGRÁFICA

4.5.1. Taller De Investigación

Con la finalidad de que los alumnos adquieran paulatinamente una cultura general fotográfica, se propone un taller de investigación sobre varios fotógrafos de renombre pertenecientes al siglo XX.

Los alumnos escogerán uno de los fotógrafos propuestos y en grupos recopilarán información tanto como de su vida como de su trayectoria profesional. Dicha búsqueda de información la complementarán con una muestra de su obra.

El profesor facilitará la recopilación de datos y la búsqueda de imágenes por parte de los alumnos mediante la elaboración de una base de datos en formato papel. Esta base de datos estará compuesta por artículos de fácil comprensión adaptados al nivel de los alumnos y también contendrá anexos con fotografías de cada uno de los fotógrafos propuestos, los cuales serán:

- 1) *Annie Leibovitz*, referente de la fotografía de sociedad.
- 2) *Arnold Newman*, maestro retratista.
- 3) *Berenice Abbot*, retratista y una de las fotógrafas más importantes de la historia de la fotografía.
- 4) *Ernst Haas*, conocido como el fotógrafo del color y el movimiento.
- 5) *Richard Avedon*, gran retratista y fotógrafo de moda.

- 6) *David Bailey*, fotógrafo de Londres por excelencia en la década de los años 60 y fotógrafo destacado de modelos.
- 7) *Robert Frank*, retratista de la sociedad norteamericana de los años 50.
- 8) *William Klein*, retratista de moda y pionero en fotografía urbana.

Cada trabajo constará de varias partes, a saber: un título, una introducción que justifique la elección del fotógrafo, biografía y recorrido profesional, obras representativas y conclusión final.

4.5.2. Fotógrafos destacados

A continuación se presentan varios fotógrafos representativos de la Historia de la fotografía mundial, ya nombrados anteriormente:

4.5.2.1. *Arnold Newman, maestro retratista.*

Consultar Anexo 'Arnold Newman'.

Arnold Newman se especializó en el retrato de artistas y políticos. Retrató a personajes tan destacables como Marilyn Monroe, Pablo Picasso, Woody Allen, George Harrison, J. F. Kennedy, Bill Clinton o Francisco Franco.

Newman comenzó su carrera de fotografía en un estudio de Filadelfia y estudió pintura en la Universidad de Miami. Realizó trabajos para las revistas Life, Fortune, Newsweek, Esquire o Harper's Bazaar, la cual rechazó su retrato de Stravinsky, que acabó siendo una de sus fotos más conocidas.

Cabe destacar que fue el pionero de lo que llamó 'retrato ambiental'. Esta técnica demandaba colocar al sujeto de la imagen en su ambiente de trabajo y usando grandes angulares para captar un amplio plano, lograba llenar con contenido ambiental el fondo de la persona retratada. Sus composiciones eran muy cuidadas, hasta llegó a afirmar que 'la fotografía es un uno por ciento de talento y un noventa y nueve por ciento mover muebles'.

Una de las series fotográficas más famosas de Arnold Newman es la realizada sobre Marilyn Monroe. Al contrario que en sus sesiones habituales, las cuales estaban muy preparadas y controladas, esta sesión resultó ser muy natural, en las que las instantáneas

fueron tomadas en el transcurso de una fiesta en la casa del productor Henry Weinstein. Su implicación con las personas que retrataba era muy intensa.

4.5.2.2. *Ernst Haas, el fotógrafo del color y el movimiento.*

Consultar Anexo 'Ernst Haas'.

A principios de 1940, y después de estudiar medicina y pintura, comenzó a trabajar con la fotografía y después de la guerra comenzó a trabajar el campo del fotoperiodismo. En 1947 se volvió muy popular un reportaje que hizo sobre el retorno de los pioneros de guerra. Tras dos años, comenzó a trabajar en la agencia Magnum, siendo presentado por Robert Capa.

Ernst Haas realizó su primera fotografía en color en el desierto de México, la cual fue el comienzo de su investigación personal sobre el uso de la fotografía en color. Desde 1951, Haas se convirtió en fotógrafo independiente para revistas como Life, Vogue, Esquire o Look.

Ernst Haas definió la fotografía como un puente entre la ciencia y el arte, 'Un paisaje para mí es siempre una sorpresa porque el efecto depende de la luz, de la relación de los colores y de las formas en el espacio. Además es necesario disponer de un marco que destaque una zona u otra. Esta es una de las principales diferencias entre ser pintor o fotógrafo: el pintor empieza su obra en una tela desnuda, mientras que nosotros trabajamos en una tela ya pintada. Por tanto, es preciso que dotemos al conjunto de un marco apropiado para ordenar lo que ya existe'.

A lo largo de su vida, recibió premios como el Premio de cultura de la asociación alemana de fotografía (1972) y el Premio internacional de la Fundación Hasselblad (1986).

4.5.2.3. *Richard Avedon, retratista y fotógrafo de moda.*

Consultar Anexo 'Richard Avedon'.

Richard Avedon comenzó como fotógrafo de moda para la revista Harper's Bazaar, dónde acabó alcanzando el puesto de Jefe de fotografía. Posteriormente, colaboró con las revistas Vogue, Life y Look. Avedon consiguió elevar la fotografía de moda al rango de lo artístico, al conseguir acabar con el mito de que los modelos debían proyectar indiferencia o sumisión.

En los años 1960 se reveló como un artista comprometido con las inquietudes, fotografiando en 1963 el Movimiento por los Derechos Civiles en el sur de los Estados Unidos. Además, realizó reportajes sobre líderes militares y víctimas en la Guerra de Vietnam y manifestaciones anti-guerra en los Estados Unidos para el diario New York Times. A finales de 1989 y principios de 1990 viajó a Alemania y documentó la caída del Muro de Berlín.

Los retratos de Avedon se caracterizan por ser profundamente psicológicos. Avedon fotografiaba tanto personas famosas como desconocidas, haciéndolas posar frente a un fondo blanco, siendo capaz de plasmar en las fotografías los rasgos inesperados de los rostros de personajes como por ejemplo Truman Capote, Henry Miller, Humphrey Bogart o Marilyn Monroe.

Uno de los trabajos más importantes de Richard Avedon fue la obra titulada 'In the american west'. En esta obra inmortalizó a mineros, vagabundos, amas de casa, presos, vaqueros de rodeo o empleados de pequeñas oficinas. Estas fotografías fueron de gran formato, tomadas con luz de día, realizadas al aire libre y ante un fondo blanco. Son retratos de individuos que han sido observados e inmortalizados por la cámara mediante una composición sobria, logrando una gran fuerza expresiva.

En todos los trabajos de Avedon, subyace una preocupación por el tiempo, la vejez y sus tensiones. En su arte nos habla directamente del paso del tiempo, su influencia en el ser humano y del camino hacia la muerte. Encontramos pues, trabajos como el realizado en el final de su libro 'Portraits' (1976), una serie de fotografías de su padre envejeciendo gradualmente hasta que parece haberse integrado en la luz que le rodea.

4.6. LA CULTURA VISUAL EN EL AULA. BREVE REFLEXIÓN.

Tomando como referencia el libro ‘Espigador@s de la Cultura Visual’ (Hernández, 2007), se expone a continuación una reflexión de los aspectos más importantes tratados en el mismo y su implicación en el trabajo de aula.

4.6.1. Narrativa de la escuela

La narrativa de la escuela, es decir, los textos utilizados en la misma, encontramos que a lo largo de la Historia se va acoplando a la situación y aspectos que no influyen en los alumnos, por lo que esta narrativa no se encuentra conectada con el alumnado, haciendo de esta manera el colegio un lugar poco apasionante para los alumnos.

Tal y como indica Hernández en el libro ‘Espigador@s de la Cultura Visual’, esta narrativa debería incluir al alumno y a sus intereses y motivaciones. De tal manera, el maestro no será solamente una persona que posee conocimiento, si no que será la persona que facilite a sus alumnos experiencias de aprendizaje, oportunidades para expresarse y posibilidades de combinar los conocimientos presentados en el aula con la opinión de cada miembro de la clase. De esta manera, encontramos tres factores decisivos a la hora de establecer un nuevo tipo de narrativa para la educación en las Artes visuales:

- ✓ **1º Representaciones visuales y prácticas culturales para la construcción del sentido y la subjetividad.** En este aspecto, se considera que la sociedad en la que nos encontramos está bombardeada por imágenes de todo tipo, que muy a menudo

provocan en las personas sensaciones, sentimientos y opiniones que poco a poco nos forman de una determinada manera.

- ✓ **2º Papel de las manifestaciones de la cultura popular en la construcción de las subjetividades de la infancia y la juventud.** Este apartado hace referencia a que a lo largo de la Historia se han establecido multitud de cánones que han formado a las diferentes sociedades de una manera, y que en algunos casos se han adoptado hasta la actualidad. Por ejemplo, la cultura prehistórica establecía un canon de belleza donde la mujer debía tener curvas para ser bella, ya que era símbolo de belleza y sobre todo, de fertilidad. Actualmente ocurre todo lo contrario. El canon de belleza femenino responde a una mujer de complexión delgada, perfecta, sin curvas y con un rostro bonito y sin imperfecciones.

La pregunta que deberíamos abordar sería: ¿Por qué nos influyen tanto las representaciones visuales y lo que nos rodea? La respuesta es relativamente sencilla. Esta influencia de las imágenes en nosotros mismos la provoca nuestro cerebro. Nuestra mente es ‘manipulada’ por el bombardeo de imágenes al que estamos expuestos, con la consiguiente formación y aceptación de estereotipos. Dichos estereotipos tienen gran influencia, ya que muchas personas, y especialmente los adolescentes, quieren parecerse a sus ídolos para ‘gustar a los demás’ y conseguir la aceptación de un determinado grupo social.

- ✓ **3º Nuevas necesidades en la educación.** Estas necesidades educativas hacen referencia a las creadas debido a la renovación de los conocimientos y el cambio en las sociedades en las que vivimos. Al encontrarnos frente a un bombardeo constante de imágenes, la narración de las Artes visuales deberá cambiar para hacer frente a

las demandas actuales que implican, entre otros aspectos, la formación de una actitud crítica en el alumnado.

4.6.2. Nueva escuela: nuevas necesidades y conocimientos

En esta nueva escuela encontramos nuevas necesidades y conocimientos a los que el maestro deberá presentar nuevos conocimientos que respondan a las nuevas necesidades demandadas por el alumnado. Para ello, el maestro deberá encontrar los lugares donde tienen lugar las experiencias de subjetividad del alumnado. Este aspecto tiene una gran importancia desde el punto de vista pedagógico, ya que para facilitar un aprendizaje significativo, es muy importante comenzar desde lo que interesa al alumno.

Por otro lado, el personal docente debe investigar y buscar las causas de todo lo que ocurre, ya que de esta manera se establece un nuevo punto de vista para la Educación de las Artes visuales, en la cual es indispensable la relación y el diálogo que se establece entre el profesor y el alumno.

4.6.3. Alfabetismos múltiples

Entendemos como alfabetismos múltiples aquellos conocimientos referentes a los medios visuales del momento que nos sirven para comunicar de diferentes maneras las narrativas existentes en los diferentes campos del saber. Desde un punto de vista pedagógico, deberemos establecer qué temas resultan relevantes o no para los estudiantes. Por ello, la acción del docente se centrará en un primer momento en elegir correctamente el tema, de manera que sus alumnos estén motivados y tengan interés para profundizar en ellos. En una propuesta educativa, será necesario investigar temas y problemas que tengan una influencia directa en la formación de actitudes y creencias en nuestros alumnos.

Dentro de este apartado se profundiza acerca de cómo tratar la Cultura Visual y cómo acercarla al aula para que todos los integrantes de la misma participen y actúen de manera significativa y positiva en el aula. Esta participación se puede dar mediante la búsqueda de información sobre el tema tratado.

¿Qué dificultades se encuentran a la hora de investigar e indagar sobre los diferentes temas seleccionados? La respuesta es relativamente sencilla y fácil de comprender. Los docentes encuentran su primera dificultad a la hora de incorporar esta investigación a la actividad diaria escolar, ya que no se tienen claras las pautas de trabajo para temas tan novedosos. Además, el docente tendrá que seleccionar el tema a tratar en función de si dicho tema forma parte de la Cultura Visual emergente y actual o si por el contrario ha dejado de ser relevante.

4.6.4. Proyectos de trabajo en el aula

Este tipo de trabajo en el aula responde al denominado ‘trabajo por proyectos’, presente en las teorías de trabajo cooperativo y colaborativo. A la hora de poner en práctica este tipo de metodología en el aula, y ya que se aplica a un determinado campo del saber, deberemos tener algunos aspectos en cuenta:

Se deberá partir del supuesto de que en las manifestaciones de la Cultura Visual hay un trasfondo más amplio, con nociones y significados que van más allá de lo que vemos e interpretamos en un primer momento.

Por otro lado, habrá que determinar y estudiar cómo las manifestaciones de la Cultura Visual representan los temas y qué trasfondo podemos interpretar a partir de dichas manifestaciones (como pueden ser temas relacionados con el racismo, la clase social, cuestiones de género...). Además, tendremos que tener en cuenta la manera en cómo esas manifestaciones influyen en nuestra forma de ver las mismas.

No debemos olvidar de producir narrativas visuales alternativas, que demandarán la utilización de diferentes medios y soportes, como puede ser el uso de las TICs.

Una vez aclaradas los aspectos a tener en cuenta a la hora de poner en práctica este tipo de metodologías, cabe destacar la importancia del tema a tratar. Los temas elegidos deberán desafiar al alumnado, para que éste comprometa e interese por indagar sobre el mismo. Los temas tendrán que tener pues cierta relevancia para el alumnado, de esta manera, se facilitará que busquen, investiguen y reflexionen acerca del tema seleccionado.

Los proyectos de trabajo conectan los nuevos conocimientos de los alumnos con sus experiencias propias y con las del grupo con las que se relacionan. Estos proyectos están caracterizados de la siguiente manera:

- Tienen un formato apropiado para indagar sobre el tema seleccionado, lo que nos permite estructurar las informaciones y establecer explicaciones coherentes sobre el mismo.
- Debe seleccionarse y trabajarse desde la inquietud de los alumnos para que les resulte llamativo y motivante.
- No debe centrarse en los contenidos o las áreas y materias curriculares desde las que se va a impartir.
- Los proyectos están basados en la construcción de un relato, en el cual encontramos una relación y una exposición de diferentes datos y relaciones establecidas entre los mismos, así como fenómenos significativos.
- Se tiene en cuenta la necesidad de abordar multitud de alfabetismos.
- La tarea del profesor estará centrada en plantear preguntas que hagan reflexionar al alumnado sobre lo que han trabajado hasta el momento.

No debemos olvidar que el trabajo por proyectos supone ciertas implicaciones, a saber:

La evaluación de este tipo de trabajos se realizará de manera continua, prestando especial interés al trabajo diario del alumnado y a la construcción continua de conocimientos relacionados con el tema tratado. Cabe destacar que el trabajo realizado

puede ser expuesto y comentado por la totalidad de la clase. La elaboración de estos proyectos posibilita que el alumno vaya más lejos de lo que se pueda plantear en el aula, incluyendo información adicional al tema tratado.

Es de gran importancia anotar las interacciones y las aportaciones de los alumnos en el aula con la finalidad de conocer cuál es el grado de evolución de cada uno de los estudiantes y ver cómo han logrado llegar a las conclusiones finales.

El arte y todo lo relacionado con el mismo se deberá presentar de una manera llamativa y motivadora para que los alumnos sientan interés por la profundización en el mismo. Por otro lado, deberemos dotar al alumnado de las herramientas necesarias para que indaguen y apliquen en el aula todo lo que les parece relevante sobre el tema seleccionado.

Será muy importante fomentar la expresión personal de cada uno de los integrantes de la clase, así como la propuesta de variedad de actividades que resulten interesantes y significativas para el alumnado, para favorecer que desarrollen al máximo su potencial tanto creativo como imaginativo.

4.6.5. Aspectos generales

A la hora de trabajar elementos de la Cultura Visual, tiene gran importancia el papel del profesorado. El equipo docente tendrá la obligación de revisar lo trabajado sobre el tema seleccionado en años anteriores y relacionar dichos contenidos con el conocimiento que adquirirán los alumnos. Para ello, habrá que crear nuevas formas de trabajar y de conocer, dependiendo siempre de las características de nuestro alumnado. De esta manera, las concepciones pedagógicas utilizadas hasta el momento serán susceptibles de cambio.

Debido a que nos encontramos en una sociedad en la cual la imagen tiene gran importancia, las narrativas escolares tendrán que ser revisadas para que sean capaces de dar respuesta a las necesidades planteadas y demandadas por el alumnado. Estas narraciones tendrán que tener en cuenta el uso de las nuevas tecnologías, el papel de la imagen en la sociedad actual, las relaciones de los seres humanos y las experiencias de los mismos en un mundo cada vez más en red e interconectados, las nuevas maneras de interpretación de los elementos visuales y el aumento de factores relacionados con las visiones, lugares y citas que se dan dentro del campo de las Artes visuales.

Entenderemos la imagen como concepto central de la educación en las Artes visuales, así como su poder persuasivo asociado a prácticas culturales, que en la actualidad, y cada vez en mayor medida, contribuyen a la construcción de representaciones sobre las personas y sobre el mundo que las rodea.

Este papel de la imagen como concepto central en la educación en las Artes visuales, demandará un cambio en la escuela que deberá ser atendido por todos los profesionales de la enseñanza. Esta ‘nueva escuela’ deberá reconocer a los estudiantes, sus familias y

los profesores como personas con derecho a hablar y representarse a sí mismos. Además, el currículo tendrá que expresarse desde un punto de vista más social. Por último, adquirirá una gran importancia en esta nueva visión de la escuela la preocupación sobre la exploración de las relaciones existentes entre cultura, conocimiento y poder. La 'nueva escuela' también requerirá de una determinada fundamentación de las artes visuales, que tendrá un interés especial y sociológico centrado en la creación y manipulación de las imágenes (como puede darse por ejemplo en la publicidad a la que estamos constantemente expuestos). Relacionado con el tema de la publicidad, encontraremos un creciente interés por la asociación de las imágenes con la cultura del consumo y con el papel que presentan en el consumo de un estilo determinado y el perfil del consumidor.

Cabe destacar acerca de los alfabetismos múltiples que responden a experiencias de aprendizaje referidas al impacto de las nuevas condiciones culturales que se dan actualmente, en las que las personas necesitan dar sentido al mundo, a ellos mismos y a las personas con las que se relacionan. Estos factores tienen tanta importancia desde el punto de vista de la Cultura Visual ya que no solo podemos aprender a leer textos, si no que debemos interpretar el mundo de una manera crítica para poder actuar en él desde una comunicación y un estilo de vida que posibilite el desarrollo pleno y autónomo de la persona.

Hernández (2007) propone cuatro perspectivas docentes, a saber:

- a) **Perspectiva proselitista**, que determina que hay educadores que consideran las manifestaciones de la Cultura Visual como una influencia negativa para los niños y la totalidad de la población, ya que los mensajes a los que están expuestas las personas favorecen la violencia, comportamientos sexualizados, materialismo, consumismo extremo y una vida de relaciones superficiales y vacías, a la par que tóxicas. Desde este punto de vista, las representaciones de la Cultura Visual se presentan como malas influencias, siendo las personas espectadores pasivos.
- b) **Perspectiva analítica**, la cual destaca que el profesorado valora la Cultura Visual en la vida de los alumnos, reconociendo a dichos alumnos como meros consumidores de este tipo de cultura. Además, cabe destacar que dicha Cultura Visual pasa a ser objeto del currículo.
- c) **Perspectiva de la satisfacción**, en esta perspectiva, los educadores ponen el énfasis en los placeres que produce la Cultura Visual y sus componentes a los estudiantes.
- d) **Perspectiva auto-reflexiva**, desde esta perspectiva y a partir de la revisión de los enfoques anteriores, se tiene en cuenta las aportaciones del análisis cultural. Este enfoque trata de enfocar los temas de análisis desde una manera que favorezcan el debate y la adquisición de criterio entre los alumnos del aula.

Por otro lado, cabe destacar que las artes visuales influyen en gran medida en los jóvenes, causando en un extremo el cambio de la visión que tienen sobre ellos mismos.

En el próximo apartado se comentará el valor que tiene el uso de la imagen a la hora de

generar estereotipos, y más concretamente a los estereotipos de género, que están muy presentes en nuestra sociedad actual.

El papel del maestro será por lo tanto dar sentido a los conocimientos que exponen en sus clases. Además, el profesional de la enseñanza deberá favorecer que los alumnos relacionen los temas tratados de la forma más coherente posible, de tal manera que el maestro ayudará a sus alumnos a que exploren las manifestaciones culturales desde una perspectiva multidisciplinaria. Lo que se pretende con lo anteriormente expuesto es que los alumnos sean capaces de utilizar los recursos visuales a su alcance de la manera más significativa posible, de esta manera, los alumnos adquirirán multitud de conocimientos, además de saber utilizarlos. El papel del docente será pues un elemento indispensable a la hora de establecer un equilibrio entre el disfrute de los estudiantes de su experiencia con los elementos de la Cultura Visual y la introducción de una manera de pensar crítica, para que las imágenes puedan ser discutidas. Cabe enfatizar la necesidad de buscar temas que desafíen a los alumnos porque de esta manera podrán mostrar interés e implicarse más con las tareas.

4.7. LA IMAGEN Y LA FORMACIÓN DE ESTEREOTIPOS SOCIALES

4.7.1. Papel de la imagen en el aula

Es innegable que la sociedad y el conocimiento se encuentran en constante evolución, así como las formas de ocio y de entretenimiento. Debido a esto, será necesario inculcar en los alumnos un pensamiento crítico, ya que constantemente están expuestos a multitud de recursos visuales (programas de televisión, juegos audiovisuales, publicidad en prensa...), los cuales influyen en el pensamiento de los mismos. *‘Se habla de que vivimos en una era visual en la que la imagen es un vehículo necesario para la construcción y transmisión de significados, pero si tenemos en cuenta el universo visual en el que estamos inmersos, nos damos cuenta de que una gran cantidad de estas imágenes no implica que haya más variedad ni una democratización de la misma’*, tal y como citan Ricart Masip y Marta (2004). Por ello, si no dotamos a la totalidad del alumnado las técnicas que necesitan para analizar imágenes, el hecho de que estemos rodeadas por multitud de ellas no supondrá ningún aprendizaje o ninguna experiencia significativa.

Dicha cuestión nos lleva a destacar que la imagen no tiene un gran espacio dentro del aula. Encontramos que en la mayoría de los centros escolares sólo se dedica una sesión de cincuenta minutos al área de Educación artística, lo que resulta insuficiente para que los alumnos adquieran todas las destrezas que en un principio se plantean adquirir, como puede ser la producción de obras y trabajos artísticos, el estudio de autores y obras significativas a lo largo de la Historia o el desarrollo de la interpretación y el teatro. Claramente, con una sesión semanal, los alumnos no pueden adquirir todos estos conocimientos y destrezas planteadas dentro de la materia, y precisamente este aspecto es el que hace que muchos profesores no tengan en consideración el área artística,

dejándola en un segundo plano, por debajo de asignaturas consideradas esenciales a trabajar como son Lengua, Conocimiento del medio, Inglés o Matemáticas.

En la escuela impera la adquisición de conceptos y los buenos resultados académicos frente a la creación o la imaginación de los alumnos, por ello, de un modo u otro desde este tipo de perspectiva se fomenta la creación de estructuras de pensamiento iguales en todos los alumnos, pensamientos generalistas que no muestran la diversidad existente en el aula de Educación Primaria.

Otra cuestión que es interesante abordar será la referente a la faceta que se tiene de los niños en la actualidad. En nuestros días, y gracias en gran medida a la publicidad, relacionamos al niño con el rol de consumidor de dicha Cultura Visual. Esta experiencia cultural no tiene como objetivo provocar una respuesta espontánea o imaginativa. Por el contrario, busca canalizar el comportamiento de las personas, y más concretamente de los niños y niñas, por caminos previsibles, entiendo a las personas como almacenes de datos o como consumidores (Efland, 2005).

Con esta perspectiva y modo de trabajo que se deriva de la misma, los alumnos no desarrollan una mirada crítica sobre el arte y sus manifestaciones ni desarrollan su propia creatividad. No se favorece que los alumnos desarrollen pues, producciones libres y originales.

Desde un punto de vista educativo y pedagógico, como maestros no debemos limitar el estudio de las artes plásticas a aquellas personas que les resulte más sencillo, sino a todas las personas, ya que todos nosotros vivimos en sociedad y nos podemos comunicar (y de hecho nos comunicamos) a través de las imágenes. De esta manera, los niños adquieren dos roles: el rol de espectador (el alumno es un observador de las obras

de los diferentes artistas y como buen observador, reflexiona sobre ellas) y el rol de creador (alumno como encargado de producir sus propias obras y trabajos artísticos). Cuando los niños adoptan el rol de espectador permanecen en una situación pasiva frente al arte, sin embargo, cuando los alumnos adoptan el rol de creador, tienen el poder de crear lo que ellos decidan.

La sociedad y el arte han evolucionado, por lo que podremos utilizar dicha evolución en nuestro beneficio como maestros a la hora de introducir aspectos nuevos en el aula. Por ejemplo, podremos tomar las fotografías que los alumnos realizan en sus vacaciones como introducción a un tema curricular como puede ser la fotografía. Partiendo de que la fotografía es un recurso que los alumnos utilizan asiduamente fuera de las aulas, encontraremos que la fotografía como campo de conocimiento es una de las técnicas plásticas que mejor permiten a los alumnos expresar su mundo interior, sus pensamientos... a los demás. Cabe destacar también, su aspecto lúdico, que facilitará la comunicación con sus iguales. El tipo de trabajo anteriormente comentado puede ser una forma de trabajo transversal a tener en cuenta desde todas las áreas curriculares, además, dando libertad a los estudiantes para que realicen sus propias fotografías fomentaremos el desarrollo de su creatividad y su imaginación, además de influenciar positivamente en su motivación hacia la realización de las tareas y sobre la manera de ver las cosas. De esta manera, observaremos en el aula múltiples versiones de un mismo hecho, procedente de las creencias y valores de cada uno de los alumnos.

4.7.2. Educación en las aulas.

Cultura Visual y pensamiento crítico: estereotipos sociales

Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente en el apartado previo, puede determinarse que a través de los medios de comunicación se ha desarrollado una industria en torno a los niños, en la que los productos anunciados están especialmente pensados y diseñados para ellos. Desde esta perspectiva, se entienden a dichos jóvenes como meros consumidores y compradores, buscando solamente que compren los productos, más que pensar en desarrollar sus habilidades creativas.

¿Por qué el modelo de consumo según el sexo de la población funciona?

¿Cómo encontramos necesidades específicas para los niños y otras completamente diferentes para las niñas?

La respuesta es muy sencilla. Desde el momento en el que nacemos, la sociedad nos inculca unos determinados roles, maneras de actuar y valores, que vendrán dados en función de nuestro sexo. Por ello, es necesario comprender que los conceptos de feminidad y masculinidad no son innatos, sino que son un constructo social que se ha ido transmitiendo de generación en generación a lo largo de la Historia. Por tanto, entendemos que el género se construye a través de una serie de comportamientos, elementos ligados a un contexto y valores determinados. Las representaciones establecidas por tanto, serán construidas en torno a dichos modelos culturales (Febrer, 2009).

Desde la infancia se relaciona el sexo masculino con el color azul y el femenino con el color rosa, de la misma manera que se compran muñecas para que jueguen las niñas y balones de fútbol y coches teledirigidos, así como videoconsolas para que los niños se entretengan con ellos. Esos ejemplos son claras manifestaciones de la tradición cultural imperante en nuestra sociedad a lo largo del tiempo. Todos aceptamos dicha tradición cultural del entorno y la asumimos sin cuestionarla. Dicho aspecto corresponde a la socialización de género, por la cual los hombres y las mujeres asumen los roles que la sociedad ha marcado para ellos. Por ello, todas las personas adquirimos y tomamos como cierto el papel que la sociedad nos ha otorgado, e intentamos cumplir todo lo que se espera de nosotros y de nuestro comportamiento. Aquí encontramos pues un claro estereotipo acerca de los aspectos que definen al hombre y a los aspectos que definirán a la mujer, siendo completamente diferentes. Un ejemplo claro de ello son los derechos de cada uno de ellos, por ejemplo, el hecho de que teóricamente la mujer y el hombre tengan los mismo derechos no supone que se cumpla en la práctica, lo que nos lleva a reflexionar sobre el salario de cada uno de ellos realizando el mismo trabajo o las profesiones que, inconscientemente, se relacionan con un sexo o el otro (el bombero, el policía, el médico – la secretaria, la profesora, la enfermera).

Partiendo de esta diferenciación y percepción entre sexos, encontramos un ejemplo muy claro que afecta sobre todo a nuestros alumnos es el de las campañas de juguetes para la época de Navidad. Las empresas de juguetes dirigen sus productos a un sexo o al otro, por lo que en relación a lo comentado anteriormente, en las campañas publicitarias de muñecas sólo aparecen niñas rodeadas de objetos rosas y, en gran parte de las veces, relacionados con el cuidado de la casa. Por otro lado, en las campañas publicitarias de videojuegos y de coches de juguete, solamente aparecen niños jugando con sus amigos.

Tal y como apunta Febrer (2009), *'paradójicamente, la individualidad está relacionada con el espíritu de masa, ya que se trata de una exigencia cuya observación está vigilada por el colectivo. Por lo tanto, ser un individuo válido significa ser como todos los demás integrantes del grupo mayoritario'*. El hecho de crear individuos iguales y de igual comportamiento, rompe con la necesidad de conservar la riqueza cultural y la diversidad. Debido a ello, será muy importante y determinante que desde la escuela y desde la familia se eduquen a los niños y niñas desde la libertad, dejando que tomen sus propias decisiones y que poco a poco aprendan a argumentarlas, así como el desarrollo de un pensamiento crítico, que será necesario para que la toma de dichas decisiones sin sentirse coartados por el entorno en el que viven y que les rodea.

Debemos admitir como indispensable el papel del profesorado en esta formación de valores. A modo de conclusión y tal como señala Martínez Díez (2000), *'si queremos cambiar este sistema de valores es fundamental el papel de los maestros, por lo que se deberán dotar a los futuros enseñantes de la formación necesaria para hacer frente al análisis de género del sistema educativo, y hacerles conscientes del papel que desempeñará si siguen transmitiendo los estereotipos de género vigentes en la sociedad actual'*.

5. CONCLUSIONES

La fotografía y el uso de la técnica del retrato posibilita trabajar aspectos de las Competencias Básicas necesarias para los alumnos y su posterior interacción con el mundo exterior. Se incide especialmente en la Competencia Cultural y Artística como se ha nombrado anteriormente. Además, se adquirirán unas competencias específicas, las cuales se enumeran a continuación:

Destrezas profesionales a desarrollar por parte del profesional de la enseñanza, el maestro:

- Comprender y valorar la experiencia que las artes visuales aportan a la totalidad del proceso educativo y su importancia en la formación integral del ser humano.
- Facilitar la representación a través de los lenguajes plásticos y visuales.
- Favorecer la construcción y codificación de los conceptos gráficos en relación a experiencias concretas.
- Potenciar la valoración personal y los vínculos afectivos con la experiencia artística.
- Desarrollar actividades y tareas que mediante la experiencia artística, permitan desarrollar otros aspectos curriculares.

Destrezas académicas a desarrollar por el alumnado:

- Desarrollar procesos de empatía, así como emociones como la sensibilidad y la capacidad de comprensión hacia la expresión artística ajena.
- Ser capaz de realizar una valoración acerca de los medios de comunicación desde un punto de vista visual y desde una perspectiva crítica y ética.
- Conocer las características generales del lenguaje visual.
- Ser capaz de representar conceptos, sentimientos y valoraciones a través de los lenguajes plásticos y visuales.
- Establecer vínculos afectivos con la experiencia artística.
- Reconocer la influencia de la imagen en la vida cotidiana.
- Ser capaz de analizar de manera crítica los mensajes utilizados por los medios visuales.
- Valorar la producción autónoma y la comunicación a través de la creación de relaciones simbólicas.

Este trabajo se ha centrado en el uso de la fotografía como recuso educativo, considerando necesaria la reflexión por parte de los alumnos acerca del papel de la imagen en nuestra sociedad, también conocida como ‘sociedad de la imagen. Por ello, resulta imprescindible fomentar en los estudiantes una visión crítica sobre la realidad cotidiana.

La imagen facilita que los alumnos reflexionen acerca del mundo que les rodea y fomenta que estos estudiantes tomen consciencia de las personas que viven en él, de multitud de orígenes, razas, sexos, religiones... Entendemos la multiculturalidad como factor de gran importancia a trabajar en las aulas, la cual servirá como fuente de conocimiento para conocer más cosas de la sociedad plural en el que vivimos.

Por otro lado, cabe destacar la necesidad de trabajar y profundizar con los alumnos una actitud crítica sobre los diferentes cánones de belleza existentes en esta sociedad de la imagen. Estos cánones de belleza están y han estado presentes en todas las sociedades a lo largo de la historia. Dichos estereotipos sociales afectan a la vida de nuestros alumnos y a sus percepciones sobre ella, y en algunos casos, pueden determinar o cambiar el tipo de visión que tienen sobre el mundo que les rodea y sobre ellos mismos, influyendo y produciendo cambios tanto en su autoestima como autoconcepto.

Teniendo presente lo comentado anteriormente, este trabajo tendrá como finalidad afianzar la visión crítica de los alumnos, así como enriquecer su Cultura Visual, la cual es válida para todos los aspectos de su vida y para las áreas curriculares que se trabajen a lo largo de la etapa escolar de enseñanza obligatoria.

Por último, cabe destacar que el profesional de la enseñanza, es decir, el docente, tiene la responsabilidad de brindar suficientes oportunidades al alumnado para que éste sea capaz de desarrollar un pensamiento crítico, el cual será necesario para relacionarse de manera correcta tanto dentro como fuera del ámbito escolar. Este pensamiento crítico permitirá al alumno realizar un análisis objetivo acerca del mundo que le rodea, las personas que habitan en dicho espacio y las relaciones que se establecen entre las mismas. Por otro lado, los alumnos tendrán la posibilidad de experimentar con el uso del color en imágenes estereotipadas, en las cuales, las modificaciones que se realizan

supondrán un cambio en la manera de interpretarlas. La edición fotográfica supondrá pues, un medio de manipulación de las imágenes. Introducido este concepto y esta idea en el aula, se fomenta la reflexión acerca de la manipulación de los recursos visuales empleados sobre todo en publicidad.

Personalmente, encuentro muy interesante y enriquecedor el trabajo y la investigación sobre el uso de la fotografía en las aulas, ya que posibilita trabajar con algo cercano a la realidad de los alumnos, facilitando su motivación e implicación en las tareas propuestas.

LISTA DE REFERENCIAS

- Barret, T. (1990). *Criticizing photographs. An introduction to understanding images*.
Mayfield: Mountan View.
- Boxandall, M. (1978). *Pintura y vida cotidiana en el renacimiento*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Cross, J. (1998). *Picturebooks and christopher columbus. A cultural analysis*. The Ohio State University: Columbus.
- Debray, R. (1998). *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente*.
Barcelona: Paidós.
- Efland, D. (2005). *Infancia y Cultura Visual*. Madrid: Eneida.
- Giddens, a. (1995). *Modernidad e identidad del yo*. Ed. 62 (1991). Barcelona.
- Giroux, H. (1996). *Placeres inquietantes. Aprendiendo de la cultura popular*.
Barcelona: Paidós.
- Hargraeves, A. (1996). *Profesorado, cultura y postmodernidad*. Madrid: Morata.
- Hernández, F. (1999). Estudios culturales y lo emergente en la educación. *Cuadernos de pedagogía*, 285, 40-44. Madrid: Octaedro.
- Hernández, F. (1999). *Consideraciones sobre el sujeto y la identidad en la educación escolar*. *Cooperación educativa*, 51, 21-26. Madrid: Morata.
- Hernández, F. (2000). *Educación y desarrollo de la personalidad*. Unión general de trabajadores. Madrid: Morata.

- Hernández, F. (2000-2001). *El currículum integrado: una propuesta para la transgresión. Cooperación educativa*, 59-60, 43-44. Madrid: Morata.
- Hernández, F. (2007). *Espigador@s de la Cultura Visual: otra narrativa para la educación de las artes visuales*. Madrid: Octaedro.
- Parsons, M.J. (1996). *Interpretación e investigación en educación artística*. Curso de doctorado en el programa investigación en la educación de las artes visuales (1994-1996). Barcelona: Facultad de Bellas Artes.
- Martinez Díez, N. (2000). *Educación artística y la variable sexo-género*. Madrid: Eneida.
- Mirzoeff, N. (1998). What is visual culture? En n. Mirzoeff (d.) *Visual culture reader*. (pp.3-13). Londres: Routledge.
- Mitchell, W.J.T. (1998). *Picture theory*. Chicago, il: University of Chicago Press.
- Rogoff, I. (1998). Studying visual culture. En n. Mierzoeff (ed.) *The visual culture reader*. Londres: Routledge.
- Rose, G. (2001). *Visual methodologies*. London: Sage.

WEBGRAFÍA

The Richard Avedon Foundation . (2004). Consultado 15 de Abril de 2014. Recuperado de <http://www.richardavedon.com>

Ernst Haas Estate. (2014). Consultado 20 de Abril de 2014. Recuperado de <http://www.ernst-haas.com>

Arnold Newman Archive. (2014). Consultado 20 Abril de 2014. Recuperado de <http://www.arnoldnewmanarchive.com>

ANEXOS

Anexo I 'Ejemplos prácticos (1)'.
© Sara Crespo

Encuadre vertical

Encuadre horizontal

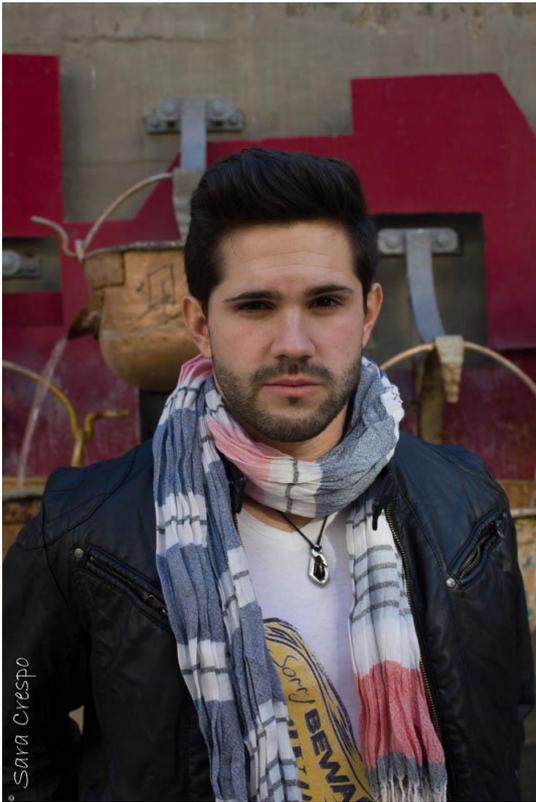
Anexo I 'Ejemplos prácticos (2)'.
© Sara Crespo

Plano completo o general

Plano 3/4 o 'Americano'

Plano medio

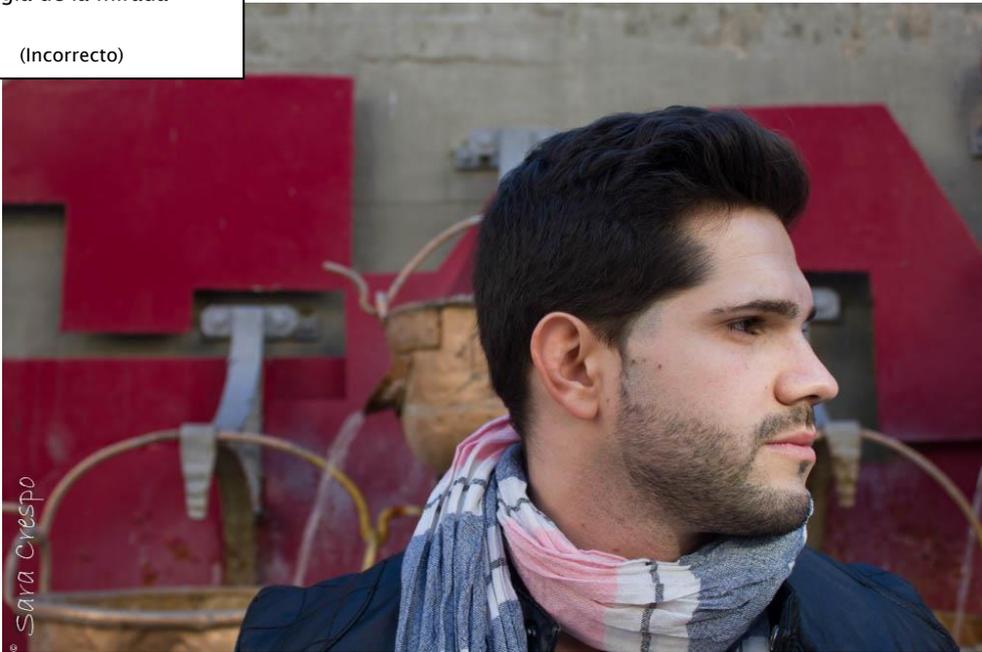
Primer plano

Anexo I 'Ejemplos prácticos (3)'.
Regla de la mirada

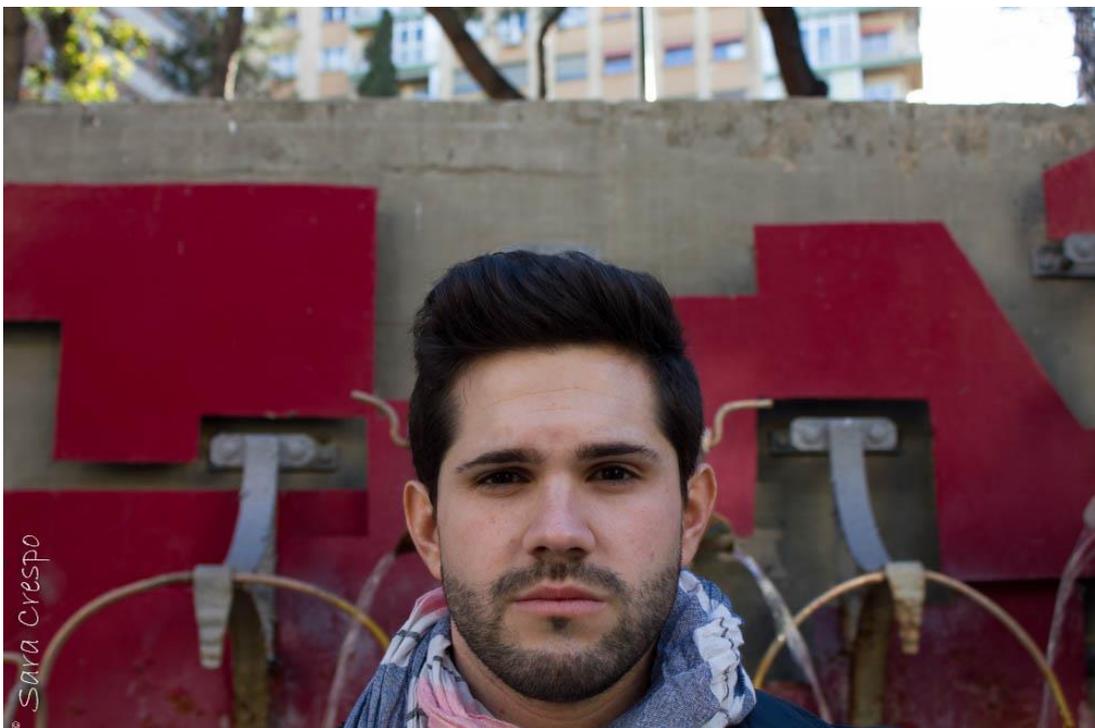
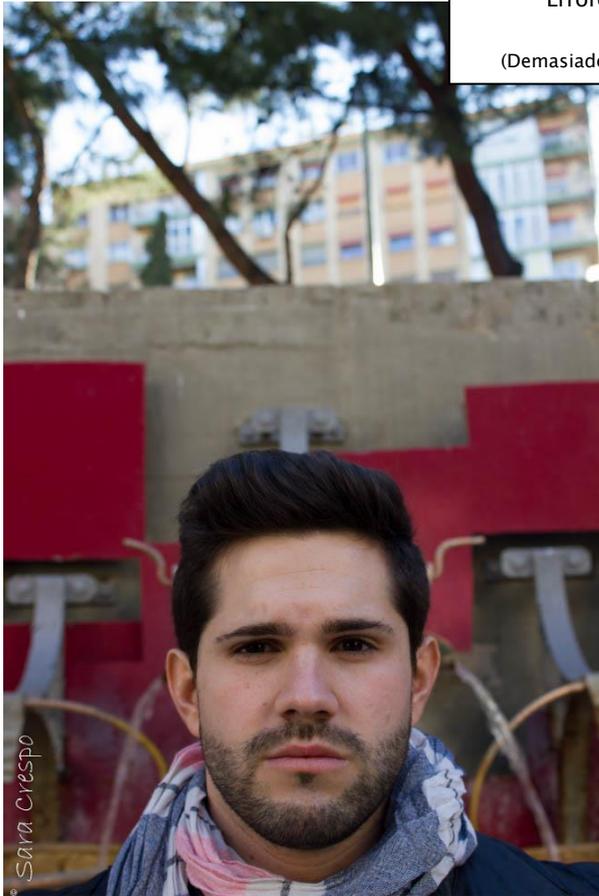
Regla de la mirada
(Correcto)

Regla de la mirada
(Incorrecto)

Errores típicos

(Demasiado espacio vacío)

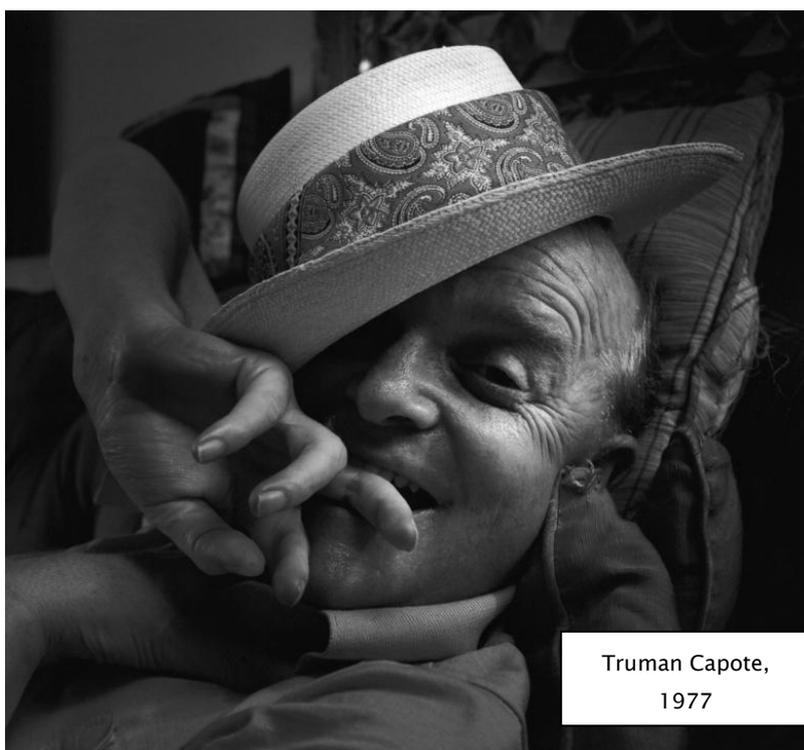
Anexo I 'Ejemplos prácticos (4)'.

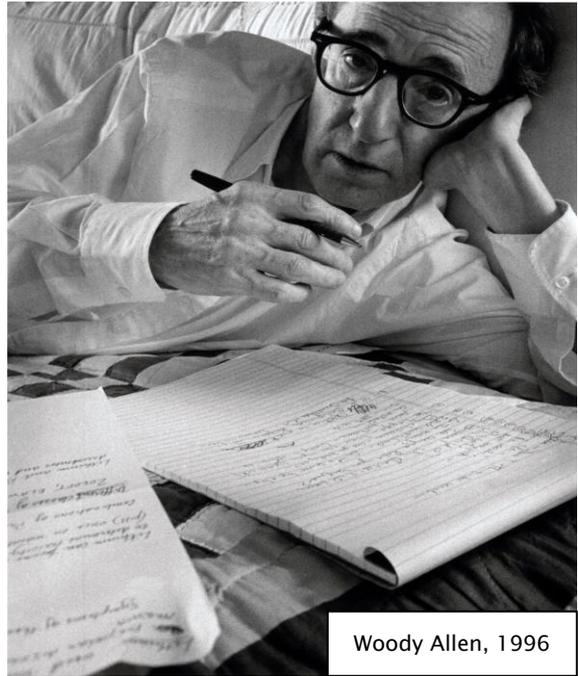
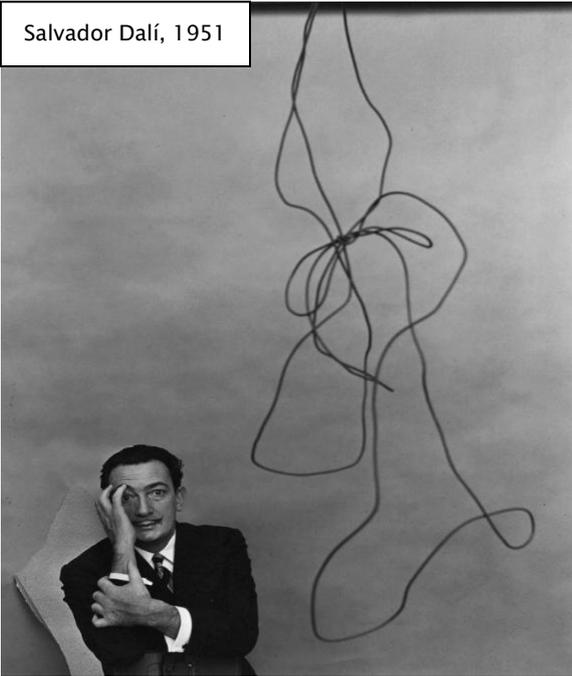
Profundidad de campo; Uso del diafragma

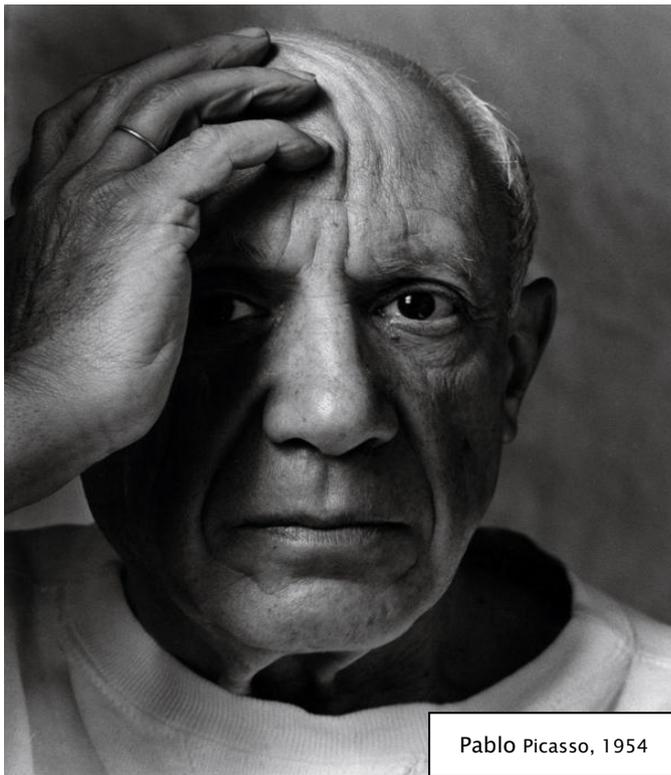
Anexo II 'Arnold Newman'.

Salvador Dalí, 1951

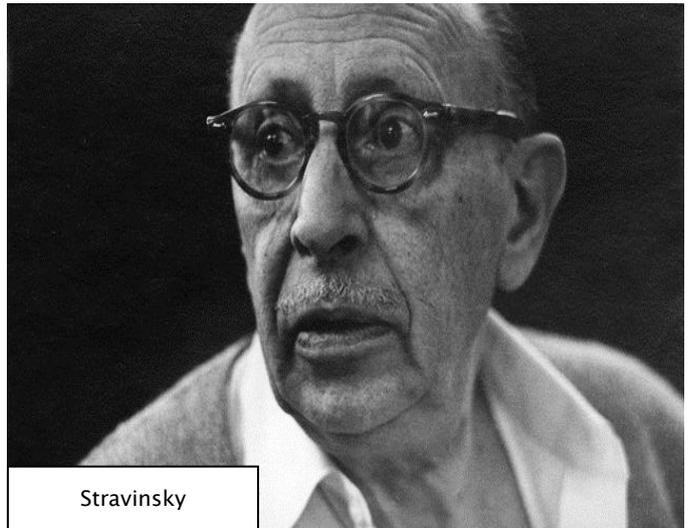
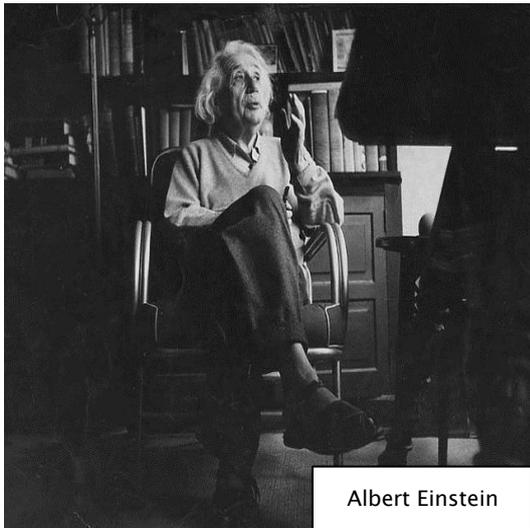
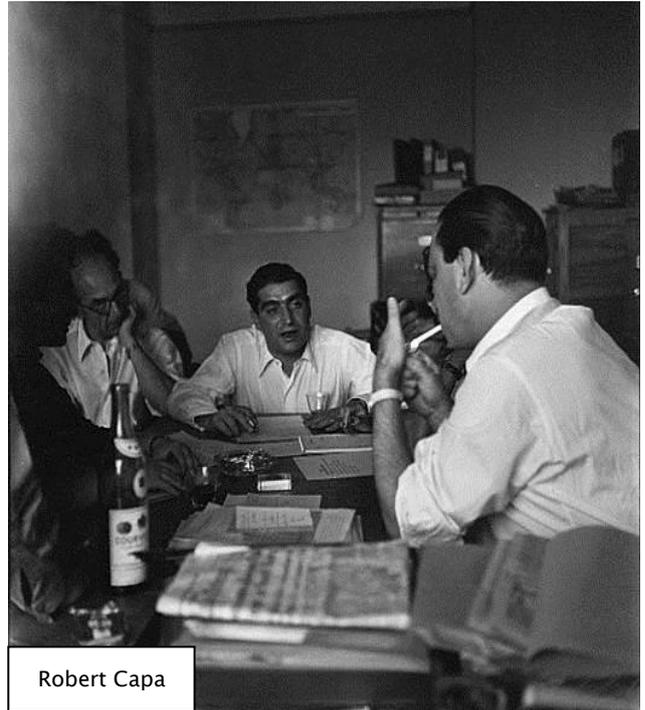
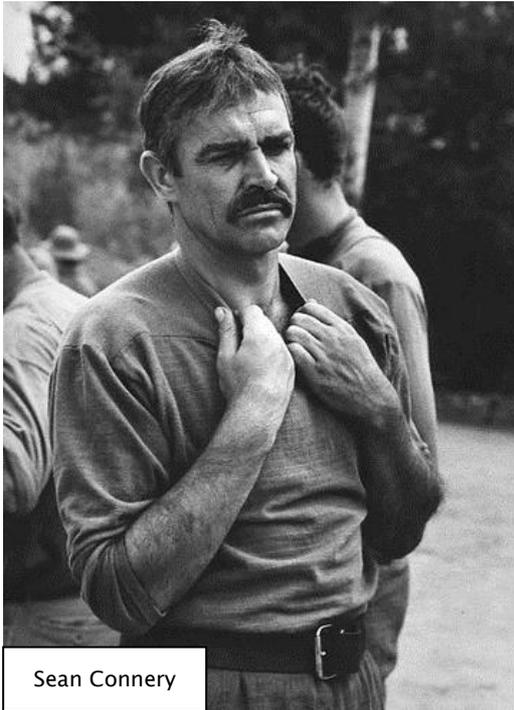

Woody Allen, 1996

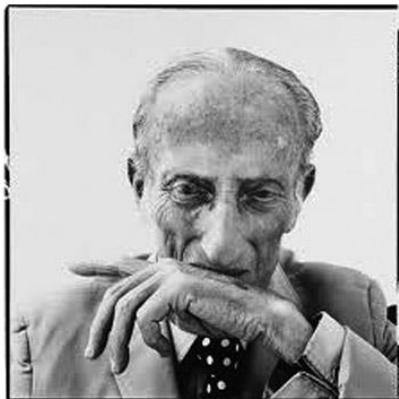
Pablo Picasso, 1954

Anexo II 'Ernst Haas'.

Anexo II 'Richard Avedon'.

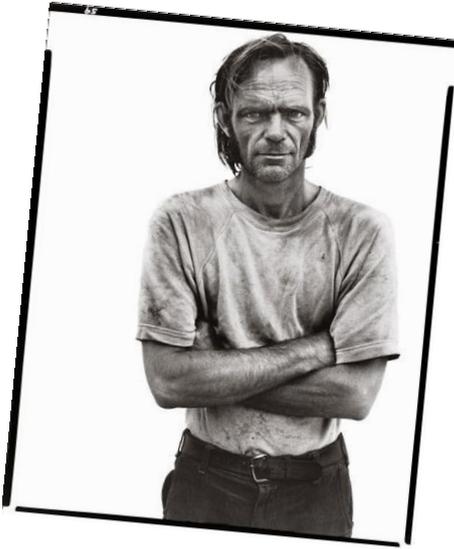
Jacob Israel Avedon, 1973

Ezra Pound, 1958

In the american west,
1979

Anexo III 'Edición fotográfica'.

