

VOL. 19, Nº 1 (Enero-Abril 2015)

ISSN 1138-414X (edición papel)

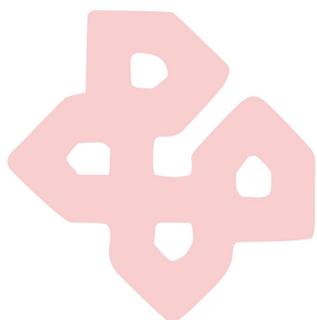
ISSN 1989-639X (edición electrónica)

Fecha de recepción 07/01/2015

Fecha de aceptación 07/05/2015

LA FOTOGRAFÍA EN LA EDUCACIÓN MEDIÁTICA: SU PAPEL EN LA LABOR EDUCATIVA (EXTRA) ACADÉMICA

*Photography in visual education: its role in the educational
(extra)academic work*

Alfred Holzbrecher

Universidad Pedagógica de de Friburgo (Alemania)

E-mail: holzbrecher@ph-freiburg.de

Resumen:

Un manejo hábil de las imágenes es un conocimiento básico en nuestra sociedad. La difusión relativamente amplia de la práctica fotográfica contrasta con el vacilante trabajo educativo de la misma, que ha estado en decadencia desde principios de la década de 1980. "La escuela de la fotografía" no aparece en el discurso actual de la educación mediática. Esto es desconcertante en la medida en que el potencial didáctico de este medio está lejos de haber sido agotado, y en vista de la actual corriente de fotografía móvil y desarrollos multimedia que pueden ser redescubiertos.

***Palabras clave:** educación fotográfica, funciones didácticas, educación cultural, hermenéutica de las imágenes / hermenéutica visual.*

Abstract:

A skilled handling of images is a core competence in our society. The relatively wide spread of photographic practice contrasts with rather hesitant photographic educational work that has been on the wane since the beginning of the 1980s. "School photography" does not feature in the current discourse of media education. This is baffling in that the didactic potential of this medium is far from having been exhausted and in view of the widespread currency of mobile phone photography and multimedia developments could be rediscovered.

***Key words:** media competence, photographic education, didactic functions, cultural education, hermeneutics of images*

1. Rumbo a una didáctica de la fotografía

Como una primera aproximación, el objetivo es tratar de definir las funciones didácticas del trabajo mediático en general, y de la educación fotográfica en particular. La mayoría de los conceptos de la educación fotográfica –especialmente en el trabajo juvenil extra-académico– desde la década de 1970 se han utilizado como medio de expresión personal: los jóvenes se representan a ellos mismos y a su visión del mundo. En las fotos, expresan una cierta actitud hacia la vida, una imagen mental en la que los deseos o temores, son capturados. En el contexto de la "imaginación" esto consiste, entonces, en la comunicación de uno mismo a los demás, en la expresión creativa de lo que comienza como un tratamiento subconsciente, emocional o subjetivo de una idea.

Otra función es la de utilizar el medio como un instrumento de documentación y para adquirir información factual. Las fotos ilustran cosas: el cerebro humano percibe el lenguaje y las imágenes de diferentes maneras. La vinculación de textos denotativos y clasificatorios con fotografías, que son percibidas más bien simbólica y asociativamente, hace que sea más fácil adquirir información y procesarla en el cerebro. La función informativa de la fotografía se expresa de una manera especial por el hecho de que el medio se utiliza sobre todo para documentar cosas y situaciones –ya sea un día de fiesta, una reunión familiar o un acontecimiento histórico–. Existen pocos géneros fotográficos que no pretendan documentar algo.

Dar a conocer a los demás algo que ha elaborado uno mismo, es otra función didáctica de la fotografía. El gesto de mostrar, de apuntar a algo, comprende la esperanza de entrar en comunicación con otros, de intercambiar opiniones y de recibir *feedback* –tal vez incluso con el reconocimiento de lo que uno representa–. Jan Schmolling del *German Youth Photo Prize*, escribe sobre las fotografías que recibe: "Las fotos cumplen la función de *señales de vida*. El envío de las fotos, meter el sobre en el buzón, podría recordar la sensación de enviar un mensaje en una botella: ¿Quién llegará a ver finalmente el mensaje y qué efecto tendrá sobre la persona?" Schmolling distingue entre "señales de vida auto-referenciales" (Las imágenes muestran la vida personal, a menudo también autorretratos, detalles personalmente relevantes, restos y desechos de un océano propio de sentimientos) y "señales de vida sociales" (éstas fotos expresan la propia posición en el mundo, además de universos ajenos y reflexionan sobre los problemas sociales) (Schmolling, 2006). Internet ofrece la oportunidad de comunicar no sólo por medio de texto, sino también con imágenes. Existen varias plataformas para la exposición y comentario de las fotos entre unas y otras personas.

Estrechamente relacionado con esto se encuentra una cuarta función didáctica, la *creación de una esfera pública*, apelando a la gente a involucrarse en temas sociales. Este es, por ejemplo, el terreno de la "fotografía documental social", fotoperiodismo comprometido con la exposición crítica de los acontecimientos políticos y sociales. Una esfera pública puede ser creada por medio de exposiciones, iniciativas ciudadanas en la prensa local o acciones callejeras. El objetivo es que las fotos conmocionen a la gente, llamen la atención sobre cosas poco conocidas, olvidadas o reprimidas, y exhorten a tomar ciertas acciones como por ejemplo, acciones solidarias.

Así pues, ¿Cuáles son las particularidades didácticas del medio fotográfico, a diferencia de, por ejemplo, una película?

- La fotografía es el medio de comunicación por excelencia, más amplio que cualquier

otro, "pulsa el botón, nosotros hacemos el resto", como decía el eslogan de Kodak. Los fabricantes de cámaras satisfacen por igual las necesidades tanto de aficionados como de fotógrafos ambiciosos: no sólo pueden obtenerse fotografías decentes en casi nada de tiempo, el medio también ofrece perspectivas ilimitadas en el desarrollo de sus posibilidades de expresión creativa.

- Ha evolucionado de manera que la fotografía es un puente muy útil a la hora de aprender un idioma extranjero y en la adquisición del lenguaje. Para los niños y jóvenes cuyas habilidades lingüísticas no sean (todavía) tan buenas como las de los demás, la fotografía es un medio excelente para empezar.
- "Una imagen vale más que mil palabras", como dice el refrán. Para ser más preciso: dice algo *diferente* y de una manera distinta, sobretodo casi siempre resultan ambiguas –a diferencia del lenguaje–. Desde un punto de vista didáctico, éste es un potencial, ya que cuando algo es ambiguo, posibilita múltiples formas de verse, y no existe una manera "correcta" o "incorrecta". Si varias interpretaciones son posibles, es posible manejarlas de forma lúdica y comunicativa, esbozar varias perspectivas experimentales de las fotos de uno mismo y de los demás, y con la facilidad para modificarlas de nuevo, si "tener la razón o no" deja de tener importancia.
- La fotografía digital, en particular, nos permite comprobar los ángulos, posiciones y mensajes en la pantalla y, si es necesario, basta con tomar de nuevo la foto o grabar una serie de imágenes y elegir la mejor. Es más, la evolución de los precios en el mercado de las cámaras hace que sea fácil para nosotros comprar modelos básicos y tomar fotografías con teléfonos móviles y, al mismo tiempo, aumentar nuestra profesionalidad trabajando con cámaras de mayor gama.
- Las fotos se pueden combinar de forma fácil –pero también sofisticada– con otros medios, por ejemplo, texto/ lenguaje, pero igualmente con producciones de música o teatro, por ejemplo: una pieza musical puede ser simbolizada en forma de una foto, o puede tratar de encontrar una música que se adapte a una foto concreta.

Desde una visión sistemática, se puede identificar la "competencia de medios" como el "concepto clave" de la Pedagogía de los Medios en Alemania. Trasladando este concepto de competencia al campo de la fotografía se pueden distinguir las siguientes competencias (Holzbrecher, 2004):

2. Aptitudes

- En primer lugar, esto implica la capacidad de manejo de la tecnología - no como un fin en sí mismo, sino más bien con el objetivo de poder, técnica y creativamente, mostrar lo que se quiere expresar de una manera adecuada. La "alfabetización visual" significa reconocer y dar forma a la combinación de las posibilidades técnicas del medio, estéticas e intenciones fotográficas.
- La aptitud analítico-reflexiva describe la habilidad de ser capaz de comprender una foto bajo diferentes contextos y "generar interpretaciones" desde perspectivas diferentes (Holzbrecher, 2012); una foto de juventud, por ejemplo, puede ser analizada en el contexto de una edad específica (contexto de la psicología del desarrollo); el tratamiento de los símbolos juveniles que se encuentran en los medios de comunicación globalizados y la industria de la cultura (contexto de la cultura de la

juventud), la experiencia específica del ambiente y las pautas de interpretación (contexto sociocultural, véase la infancia y la investigación juvenil), el proceso comunicativo de hacer una foto, o el contexto histórico y social. Este último también incluye el conocimiento de cómo las estructuras globalizadas de poder y los medios de comunicación juegan un papel importante en la construcción de nuestras "visiones del mundo".

- Estrechamente relacionado con esto se encuentra la *aptitud semántica*, cuyo objetivo es identificar que los significados de los patrones de percepción e interpretación se encuentran codificados, en grado apreciable, social, cultural y biográficamente: una imagen no sólo dice algo acerca de la situación y la visión personal del fotógrafo, sino también sobre la persona que la contempla y sus patrones específicos de percepción e interpretación.
- La *aptitud compositiva* comprende la capacidad de ser consciente de las propias intenciones fotográficas para componer una foto en el contexto de las habilidades técnicas. Es decir, elegir un tema en particular, un cierto detalle, la composición o la exposición, en definitiva, desarrollar una visión fotográfica. ¿Quiero informar acerca de algo, usando el medio como documentación? ¿Quiero llamar la atención sobre los males sociales? ¿Quiero tomar fotografías con el fin de mostrar la calidad de mi relación con la gente que aparece en ellas? ¿Con el propósito de establecer contacto con los futuros receptores de mi foto? ¿O es que utilizo la fotografía como medio artístico, para expresar mis propios sentimientos acerca de la vida?

Si la aptitud compositiva significa ser capaz de desplegar los dispositivos estéticos adecuados para las intenciones fotográficas de una forma deliberada, además de jovial y creativa, también implica un cierto grado de "trabajo de identidad": lo que fotografío, en qué forma y con qué intención, nos habla de mi estilo y mi personalidad. Si soy consciente de las propias intenciones con las que tomo una fotografía, de la idea que la guía y de los recursos estéticos que son los más adecuados para este propósito, también aprendo algo sobre mí. Desde este punto de vista, el trabajo fotográfico implica el modelado de las "imágenes internas", cuyo manejo creativo y comunicativo constituye un grado de trabajo de identidad. Cuando los jóvenes exploran su mundo con la cámara, esta actividad se convierte en una búsqueda de nuevas formas de ver las cosas; ya sean situaciones cotidianas o hitos biográficos, lo que buscamos comunicar y seleccionamos, son las fotos que ilustran un sentimiento, una "fuerza expresiva". Imagine la situación de tomar una fotografía y la actitud de la persona que la toma: esto ya no es un viaje por el mundo con ojos que no ven, sino más bien una actitud a medio camino entre dejar que los acontecimientos pasen, y mirarlos muy de cerca, centrándose en los detalles. Estamos presentes con todos nuestros sentidos, nuestra atención, nuestro ojo afilado.

3. La enseñanza y el aprendizaje de tareas: trabajo productivo y receptivo con fotos

En lo que respecta al trabajo con fotos, podemos hacer una distinción fundamental entre el trabajo receptivo y productivo. En el primer caso, se trabaja con fotos ya existentes, mientras que en el último, la atención se centra en la fotografía activa.

3.1 El trabajo receptivo

a) *Análisis y hermenéutica de las imágenes*

Una fotografía en una clase de arte o historia, por ejemplo, se utiliza para examinar contextos históricos con la ayuda de los objetos y personas representadas. La forma en la que el individuo decodifica, comprende y desarrolla gradualmente el conocimiento del contexto, por una parte, y la forma en que se identifican los diversos objetos, por el otro, son mutuamente dependientes (Lieber, 2008). Como ejemplo, tomemos las innumerables fotos históricas de París, la ciudad que ha sido relacionada como casi ninguna otra con el desarrollo del medio desde mediados del siglo XIX: en un primer momento, las fotografías de Willy Ronis, Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson o Eugène Atget documentan diversas situaciones de la vida cotidiana; por un lado, la contemplación en conjunto de fotografías de una época determinada nos da una idea del "espíritu del tiempo", y, por otro, revela el ángulo específico adoptado por el autor, su interés fotográfico y cognitivo. Cuanto mayor es el conocimiento contextual de una época en particular, más fácil es clasificar las fotos, dando lugar a cuestiones relativas a su interpretación en un contexto más amplio.

En un mundo consistente de imágenes cada vez más veloces, el análisis fotográfico ofrece una especial intensificación perceptiva por medio del ralentizado, afinando el ojo y viendo bajo la superficie. Christian Heuer aboga por aprender una "visión ampliada" en las clases de historia cuando se trabaje con fotografías, por ejemplo descifrando las intenciones del fotógrafo, reconociendo las tradiciones visuales o el análisis de los contextos históricos en los que las fotografías fueron tomadas (Heuer, 2006; Krings, 2006). Este objetivo también se puede transferir a otros géneros de la fotografía, cuyo potencial para el trabajo educativo aún no se ha desarrollado: fotos de la historia de la educación (Stiller, 2006), fotos históricas de la familia, fotografías de viajes (Magg, 2006), fotografía social (Schröder, 2006), fotografía de moda (Grundmeier, 2006) o el fotoperiodismo (Drechsel, 2006; Szaktilla, 2006) son excelentes herramientas didácticas con el fin de desarrollar un buen ojo para los detalles y de la adquisición de un mayor conocimiento contextual a través de un medio motivador.

La cuestión de qué es una "buena foto" se contesta generalmente en términos de estándares estéticos en las clases de arte (la proporción áurea). Un ejercicio interesante es preguntar a niños y jóvenes qué criterios son importantes para ellos si se quiere hacer hincapié en un mensaje concreto mediante la composición de una imagen. Tal vez descubran cómo las "fotos de gran alcance" se crean con la ayuda del contraste, el balance, los patrones, la profundidad y la perspectiva, etc. En cualquier caso, que la gente tome conciencia de los elementos estéticos formales de la composición fotográfica, es parte de la alfabetización visual.

b) *La foto como mensaje oral*

"La Historia oral" es ahora un método bastante conocido de enseñar la Historia, sobre todo mediante la entrevista a testigos de la época. Gesine Kulcke utilizó fotografías con el fin de incentivar a personas mayores a hablar de sus experiencias en su proceso de emigración e integración (Kulcke, 2009). Kulcke mostró cómo fotos familiares y otros objetos personales adquieren un valor biográfico importante y un efecto creador de identidad.

Posiblemente el uso más común de fotos para fines educativos es su utilización como estímulo para la articulación verbal (Küster, 2003 y Piontek, 2006). Se utilizan ampliamente en todas las materias, especialmente para ilustrar conceptos complejos o como puente al lenguaje. Sobre todo resulta un medio excelente cuando se trabaja con niños y jóvenes cuyas

habilidades lingüísticas no estén (todavía) tan desarrolladas como las de los demás. Nuestros estudiantes (cf. www.ph-freiburg.de/digifoto) se dieron cuenta de esto cuando trabajaban con alumnos con necesidades especiales, con niños de edad preescolar, o también en la enseñanza de lenguas extranjeras y en encuentros interculturales.

Las fotografías despiertan nuestra curiosidad, nos animan a nombrar las cosas, a compararlas con nuestras propias experiencias, y a interpretarlas de una manera lúdica. Las fotos también parecen proporcionar un acceso muy inmediato a las "imágenes internas", con todas sus cualidades emocionales, y además son especialmente útiles para los niños y jóvenes con conocimientos del idioma débil, a la hora de "poner nombre" a algo, o para explorar por medio de una narrativa: una foto de familia o del mundo laboral que les motiva a 'descongelar' la situación, de imaginar un antes y después, y a concluirlo con una historia coherente. Esto abre una nueva forma de usar fotografías:

c) La foto como mensaje escrito

Una escena fotográfica nos anima a descubrir e inventar historias y a transformar el conocimiento contextual (por ejemplo, sobre una época histórica particular) en una idea narrativa, y tal vez jugar con las diferentes perspectivas de las personas que aparecen en ella. El punto de partida de la publicación "Texto + Foto" (Holzbrecher et al 2006) fue una productiva cooperación de mi seminario de fotografía con un seminario de literatura en manos de mi colega Oomen-Welke: los estudiantes establecen entre sí la tarea de escribir textos para acompañar las fotos y tomando fotos para ilustrar textos (Oomen-Welke/estudiantes 2006). El resultado, excepcionalmente creativo, no sólo dio muestra de un alto nivel de calidad estética, la relación entre fotos y textos también demuestra cómo el soporte visual se puede combinar con el medio literario con el fin de respaldar, ampliar, ilustrar, enfatizar o contrastar la ironía de un mensaje en particular. Una idea que también se puede obtener, por ejemplo, mediante la inclusión de diferentes pies de foto para una misma imagen, con el fin de influir hacia una determinada interpretación (intrínsecamente ambigua) de la misma.

d) La foto como punto de partida para la "conversión" en otras formas estéticas de expresión

La función educativa suele estar dominada por un enfoque racional y analítico de los temas. Y sin embargo, la simbolización o "conversión" a otra forma de expresión estética permite una comprensión e incorporación mucho más profunda de las imágenes mentales, por lo general simbólicamente codificadas. Los niños y jóvenes disfrutan describiendo la atmósfera de una foto en particular por la elección de una pieza musical a juego, haciendo un *collage* de imágenes, mediante el uso de lenguaje corporal para actuar/mimetizar, o mediante la recopilación de metáforas que se puedan aplicar a la foto, y utilizarla para escribir un poema que simbolice y condense la escena.

3.2 El trabajo productivo: explorar el mundo por medio de la fotografía

Los niños y los jóvenes usan cámaras para explorar su mundo, descubrir cosas nuevas y entender cómo funcionan, como demuestra el abanico de temas durante los últimos cincuenta años del *German Youth Photo Prize* (Pschichholz / Vorsteher Seiler, 2011). Además de, por ejemplo, trabajos sobre la expresión personal y de género, los temas son la familia, los amigos, la exploración de las relaciones, los descubrimientos, la participación en los asuntos sociales y la construcción visual del mundo. Estos temas no sólo reflejan las edades de los autores, sino también las formas de apropiación del mundo que son típicos de la

juventud. La fotografía de la infancia y la juventud es un género no sólo de gran importancia para la investigación, sino que también debe ser una parte mucho más integral en la formación y profesionalización de los docentes que aspiran a retar y apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

Aunque casi todo el mundo tiene una cámara o un teléfono que haga fotos, y cuenta con innumerables fotos privadas, la toma de fotografías rara vez tiene lugar en las aulas. Por lo tanto, es un objetivo especial de este texto el explorar las potencialidades didácticas de la fotografía en la enseñanza, basadas en la tesis de que el medio fotográfico puede ser utilizado para apoyar el trabajo sobre temas específicos en todo tipo de escuelas y grupos de edad con medios sencillos. La clasificación siguiente pretende proporcionar un resumen general de las tareas que se prestan particularmente bien a trabajos fotográficos. Es el resultado de una encuesta sobre ensayos didácticos especializados realizada en nuestras dos publicaciones (Holzbrecher/Schmolling, 2004; Holzbrecher et al, 2006), y de la experiencia adquirida en los seminarios de fotografía:

a) La captura de experiencias

Los informes a partir de excursiones o proyectos se crean generalmente en forma de texto, cuyas fotos a menudo sirven simplemente como ilustración. Cambiar este enfoque en favor del uso de fotos hace que sea necesario capturar "imágenes poderosas", centrarse en eficaces dispositivos visuales, y hacer un uso económico de los textos. El *software* de edición disponible, ofrece muchas opciones creativas para la ilustración y el diseño, para jugar un rato con los principios de la composición, y la integración de texto con la fuente apropiada.

b) El descubrimiento de las estructuras

Es uno de los objetivos básicos en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas o la geografía. Una documentación fotográfica de las formas geométricas y los patrones en el paisaje rural o urbano puede ser utilizado como un punto de partida para el examen de los vínculos funcionales y las líneas de desarrollo; según lo demostrado por Andrea Braun (2004) con respecto a las clases de geografía, la fotografía sirve para entrenar la manera en que percibimos y vemos las estructuras.

c) La creación del orden

Es una de las principales tareas de los estudiantes de todas las edades en el proceso de desarrollo psicosocial y organización del conocimiento. Hay muchos indicios de que las "imágenes internas", o imaginaciones, juegan un papel importante a la hora de trabajar con estos "esquemas cognitivos" (Piaget). La fotografía contribuye significativamente a la comunicación de estas imágenes mentales a los demás, y por lo tanto, a que sean transmisibles y cambiantes.

d) El reconocimiento de secuencias de movimientos

Es un objetivo de la enseñanza y el aprendizaje deportivo, por ejemplo: una serie de fotos nos permiten analizar los movimientos rápidos con gran detalle (Hietzge, 2006), y es mucho más fácil de implementar con una cámara digital que con una película.

e) La documentación de los procesos de trabajo

Por supuesto, el medio fílmico se presta especialmente bien al proceso de documentar, por ejemplo, el trabajo de un artista o artesano. La fotografía, por el contrario,

nos obliga a concentrarnos en situaciones esenciales y significativas, para experimentar con las perspectivas efectivas, e intensificarlas por medio de los dispositivos apropiados de composición. Por tanto, es técnicamente fácil para conocer diferentes profesiones o para crear "perfiles laborales".

f) El descubrimiento de las huellas de la vida cotidiana: afinando el ojo y la exploración de los detalles

...Es uno de los principales objetivos de los medios de comunicación y el trabajo educativo fotográfico. "Nunca lo he visto así" - este lema usado por la cadena de televisión 3sat demuestra el potencial de aprender a mirar de cerca, con una "lupa", de redescubrir las cosas cotidianas, familiares, adoptando formas y perspectivas diferentes de ver, es decir, de agudizar nuestra percepción. Incluso la más simple de las cámaras puede ser utilizada para documentar el viaje hacia y desde la escuela, y para explorar la misma (Schratz, 2006). La fotografía se convierte así en una forma de apropiarse de una parte de la ciudad, el barrio o los lugares de ocio mediante la toma de decisiones - por cuenta propia o en grupo - con respecto a la importancia de objetos, personas, lugares o situaciones a fotografiar, y luego visualizarlos de manera óptima. De esta forma, la fotografía también puede ser utilizada como un instrumento especial con el que poder alcanzar objetivos interculturales.

g) El descubrimiento de mundos desconocidos

La fotografía nos permite abordar, con carácter provisional, mundos desconocidos, acomodarnos creativamente a entornos poco familiares, y a establecer contacto con otras personas (Holzbrecher, 2007). Los individuos que toman fotografías tienden a ir por el mundo con mayor atención, no solamente observando pasivamente las cosas y personas de su entorno, sino también desarrollando un ojo para el "momento adecuado", jugando con las posibilidades de cómo una persona puede comportarse en una situación determinada. Esta postura atenta de los fotógrafos les permite escapar de la "ceguera" cotidiana y ayuda a establecer un contacto más consciente para predecir los "momentos fotogénicos". De este modo, la fotografía también nos permite reflexionar sobre nuestros propios patrones de percepción ("¿quién soy yo, que observo de la manera en que lo hago?"). En contextos de culturas extranjeras, el objetivo es aprender a lidiar con la incertidumbre, observar los tabúes existentes con respecto a la fotografía, y acercarse a personas desconocidas cuando se quiera tomar una foto. La fotografía permita lograr este objetivo de tal manera que los nuevos patrones de percepción y de interpretación pueden ser experimentados como un proceso de búsqueda creativa y motivadora. En un "Proyecto de Londres" (2006), Oliver Piontek muestra, a modo de ejemplo, cómo la fotografía se convierte en un medio central en las clases de inglés y con alumnos de intercambio de la escuela, utilizando el método del diario fotográfico.

h) Contando historias

El criterio según el cual la foto debe "contar una historia" puede ser tomado como muy importante a la hora de juzgar lo que se entiende por una "buena foto". Para John Berger y Jean Mohr, la fotografía es "otra forma de contar" (Berger/Mohr, 2006). La posibilidad de transformar la situación "congelada" de una foto en una acción concebible, ya se ha mencionado. Historias fotográficas (Hornar, 2006), foto-cómics o reportajes fotográficos son dispositivos didácticos muy productivos para todos los grupos de edad.

i) Preservando las cosas importantes

Las ventajas del método *portafolio* puede verse en que sirve para recoger cosas

importantes, separar el material menos importante, y mirar hacia atrás para ver el progreso del propio aprendizaje, experimentando la eficacia de la comunicación entre el grupo de aprendizaje y el profesor, como requisito previo para despertar nuevas necesidades de aprendizaje y ser capaz de planificar de una manera específica. Mientras que aprendizaje basado en texto tiene sus puntos fuertes, un diario visual también se puede utilizar para registrar lo que uno no puede (todavía) describir con palabras porque las imágenes mentales son todavía difusas y ambivalentes. Usando una foto para mantener abierta la interpretación, tiene un potencial específico, ya que nos facilita una manera de expresión y establecimiento de conexiones.

j) El establecimiento de conexiones

Puede referirse a los objetos o personas representadas en una foto. La toma de una foto sugiere conexiones, que nos invita a jugar con ellas y crear composiciones, por ejemplo, entre los objetos y las personas. Para tener éxito en la representación de vínculos visuales entre las personas en una fotografía (Pilarczyk, 2003), y por lo tanto llegar a conclusiones acerca de sus relaciones personales, es necesario adquirir una gran habilidad como fotógrafo. Otra dimensión se manifiesta por el hecho de que la persona que toma la fotografía anticipa el contexto al cual se destina la comunicación (¿exposición? ¿Círculo de amigos? etc.), y establece conexiones con los destinatarios, por ejemplo, mediante el contacto visual directo (mirar a la cámara).

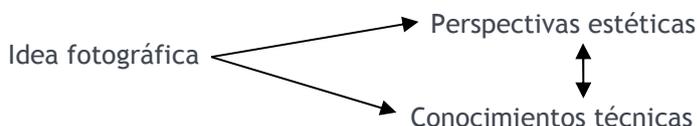
k) La representación del sí mismo

Innumerables ejemplos de la historia de la fotografía juvenil (Pschichholz/Vorsteher/Seiler, 2011) muestran que la misma juega con las imágenes y las facetas del yo, con imágenes del cuerpo, con las formas de relación, los roles de género, y que la invención de mundos imaginarios posibles y deseables, resulta intrínsecamente característico del proceso por el cual los jóvenes buscan su identidad. Estos ejemplos muestran que la fotografía nos anima a trabajar de forma independiente y creativa en nosotros mismos como casi ningún otro medio: sólo mediante el intercambio de opiniones y experiencias con los demás me doy cuenta de cuántas diferentes perspectivas de ver las cosas puede haber, y que, a su vez, es un requisito previo para tomar conciencia de lo que se desea fotografiar y por qué. Sobre esta base, es posible desarrollar una *manera fotográfica de ver las cosas*, es decir, hacer que los temas sean interesantes para un espectador y, por ejemplo, captar su atención, usar una foto para contar historias, para expresar la incertidumbre inherente a una situación o crear tanta confusión que el espectador se detenga en la foto, creando fantasías o inspirando a la reflexión.

4. El desarrollo de una visión fotográfica. Elementos de la educación fotográfica

La didáctica es el arte de iniciar al aprendizaje. Sabemos que la enseñanza no conduce necesariamente al aprendizaje, ni que lo que se aprende es exactamente lo que se enseña. En el contexto escolar, el aprendizaje se orienta principalmente hacia los estándares educativos y las habilidades predefinidas, mientras que fuera de la escuela, se orienta sobre todo a las posibilidades de desarrollo psicológico y social. La combinación de ambas perspectivas parece ser una línea viable para el futuro. El objetivo entonces sería descubrir (inventar) la didáctica como un arte que, orientada a un grupo de aprendizaje, ligue los elementos de instrucción con los de aprendizaje exploratorio ("construcción").

A raíz de las habilidades relacionadas con la fotografía descrita en la primera parte, se asume que los alumnos primeramente desarrollan una visión fotográfica *mate* cuando tienen una idea fotográfica (Freeman, 2007; 2011), con el fin de descubrir las dos perspectivas estéticas de percepción y adquirir los conocimientos técnicos necesarios:

El objetivo básico de la integración de las distintas fases de la fotografía activa en lecciones didácticas, es darse cuenta de que (y cómo) el efecto deseado de la imagen se puede aumentar por medio de ciertos principios compositivos y normas estéticas, y que se requieren unos conocimientos técnicos para lograr esto. Desde un punto de vista sistemático, el primer paso sería elaborar las perspectivas técnicas y estéticas como una base sobre la cual llevar a cabo una idea fotográfica. En la práctica didáctica, sin embargo, esto resulta en un aburrimiento total. El desafío, entonces, consiste en establecer tareas como retos motivadores, que consigan la motivación para poner una idea en práctica de la mejor manera posible. Que los alumnos experimenten las distintas fases de instrucción (por ejemplo, la relación entre velocidad de la película, la velocidad de obturación y la abertura o la posibilidad de controlar la profundidad de campo por medio del ajuste del obturador) como herramientas útiles. Nuestra experiencia tras muchos proyectos en la escuela de fotografía realizadas por los estudiantes, muestra que la calidad de las fotos y la satisfacción de los participantes eran mayores si había una buena mezcla entre teoría/práctica y compactas fases de instrucción, tanto al tomar las fotos como durante la edición de las mismas. Aquellos proyectos en los cuales los participantes iban a "descubrir y hacer lo que quisieran", con el objetivo de aprendizaje discrecional, por el contrario, a menudo llevaron a resultados insatisfactorios.

Para empezar, la *idea fotográfica* está estrechamente vinculada a los objetivos didácticos de las clases, en las cuales las metas de enseñanza y aprendizaje descritos anteriormente pueden ser integrados. Una tarea clave de desarrollo para los estudiantes es convertirse en (más) conscientes de las intenciones en la toma de una fotografía, sobre todo si previamente han tomado sólo instantáneas de recuerdo (por ejemplo, con sus teléfonos móviles). El examen de las características de calidad de las fotografías (¿"buena foto?") agudiza nuestra intención a la hora de tomar una foto, la perspectiva elegida, la disposición de los objetos en la imagen, líneas, etc., así como a mantener la atención de la gente, de "conmover" al observador, de forma que "llame la atención", en una palabra: que la imagen se perciba como "poderosa".

a) La estética visual

Un fotógrafo famoso dijo una vez que una buena foto es aquella que mantiene nuestra atención durante más de tres segundos. El mercado editorial está lleno de libros divididos de acuerdo a los principales dispositivos de composición de imágenes (Freeman 2007):

- Perspectiva (foto con vista a nivel ocular, a vuelo de pájaro, etc.)
- Primer plano (si es necesario con teleobjetivo), vista normal o gran angular / toma larga

- Balance (elementos de la imagen, el color, el tamaño de los objetos, etc.)
- Fondo, composición / ilusión de profundidad
- Los elementos gráficos (puntos, líneas, formas geométricas, patrones, etc.)
- Movimiento / desenfoco de movimiento
- Iluminación / control de la atención mediante el uso deliberado de la luz
- Relaciones del color y las proporciones de la zona

La fotografía digital ofrece una forma particularmente buena de tratar las cosas y de jugar con los efectos deseados, por ejemplo, mediante la elección de la perspectiva, la cercanía / distancia, centrándose en los principales elementos de la imagen. Esto se aplica tanto a la etapa de tomar una foto como a la edición en el ordenador.

Sin embargo, existen ciertos límites compositivos si se utiliza sólo una cámara de teléfono: estas cámaras - al igual que otras cámaras simples - por lo general tienen un objetivo gran angular que no les permite, por ejemplo, captar un objeto en primer plano bien enfocado frente un fondo borroso. Esto demuestra que el deseo de utilizar dispositivos estéticos visuales como herramienta, requiere otra esfera importante de experiencia:

b) Conocimientos técnicos

Significa, por ejemplo:

- saber que una apertura grande (por ejemplo 3,5) o un teleobjetivo, permite distinguir entre primer plano y fondo por medio del desenfoco y, por lo tanto, es posible hacer que algo destaque.
- conocer la relación entre la velocidad de la película, la velocidad de obturación y la apertura: para evitar la borrosidad causada por la agitación, es necesario elegir una velocidad de obturación menor, que puede ser compensada por un ajuste de apertura más grande. Si se desea un desenfoco de movimiento, se hará a la inversa. Aunque la creciente sensibilidad (ISO) le permite tomar fotografías en situaciones oscuras, eligiendo una apertura mayor o menor tiempo de obturación, existe cierto "ruido", es decir, imágenes borrosas, que algunas cámaras ya pueden mostrar a 800 ISO.
- estar familiarizado con las características principales del *software* de edición de imágenes, por ejemplo, corrección de color y de luz, el contraste y el brillo, retoque, fotomontaje, etc.

Por supuesto, no puede ocuparse de impartir clases técnicas de fotografía básica, el profesor de geografía o alemán. Y tampoco es la tarea primordial de los docentes especialistas, pero los estudiantes podrían ser motivados a consultar a un experto o adquirir los conocimientos por propia iniciativa. Tanto la composición estética y los conocimientos técnicos son esferas en las que incluso un conocimiento básico puede conducir al éxito, y se abren grandes posibilidades de profesionalización para cualquier persona interesada.

5. Creando lazos: la educación cultural en la escuela

Hoy en día, la enseñanza fotográfica a menudo se lleva a cabo en forma de educación extra-escolar, donde puede ser vista bajo un contexto de "educación cultural", cuyos principios didácticos - supongo - también podrían beneficiar a la educación escolar. A primera

vista, la diferencia no podría ser mayor entre los objetivos educativos y los principios didácticos del aprendizaje escolar y extra-escolar de la educación cultural para jóvenes. Por un lado, aprendizaje dirigido y orientado a la adquisición sistemática de conocimientos, por otro, un principio voluntario y "agradable" de aprendizaje, que permite un mayor enfoque en el mismo. Por un lado, la imagen de un estudiante cuyo déficit con respecto a los niveles educativos que se persiguen es compensado por medio de estrategias de optimización, por el otro, la imagen de un estudiante responsable, capaz de actuar, cuyo intelecto, potencial estético y creativo representan los valores de referencia de la labor educativa. Aquí vemos enfrentarse no sólo dos diferentes sistemas sociales, sino también dos conceptos pedagógicos fundamentales. ¿Qué escenarios son concebibles? La "solución" más fácil es aislar uno del otro porque son diferentes: una escuela que se ve comprometida únicamente a su función de calificar a los estudiantes en diversas materias, puede ver el aprendizaje cultural, estético-creativo o experiencial, en el mejor de los casos, como "la guinda en el pastel", todo está igual de bien sin ella.

Un escenario interesante sería aquél en el que cada sistema –consciente de sus puntos fuertes– entienda al otro como una "contrapartida productiva", que, como en el diálogo intercultural, sirva como autoafirmación y proponga cuestionar el yo como un requisito previo para el cambio. Desde el punto de vista educativo, la pregunta que debemos hacernos sería qué potenciales podrían ser descubiertos gracias a una mayor integración y cooperación de los conceptos de la educación cultural en general y de la educación fotográfica en particular, para el desarrollo de la escuela y la enseñanza. Otro aspecto a investigar sería cómo se han desarrollado las escuelas que se han comprometido explícitamente a través de su programa, a integrar cada vez más los distintos conceptos de educación cultural y que conceden una gran importancia a la formación estética (teatro, música, arte, medios de comunicación) en su plan de estudios.

a) La asignatura en el contexto de las tareas de desarrollo y el mundo real

La educación cultural se basa intencionalmente en un concepto educativo que no sólo se centra en la adquisición de habilidades cognitivas, sino que también busca alcanzar un "movimiento vertical" (Bloch) en la vida, es decir, un estímulo integral de todo aprendizaje y el potencial de desarrollo de la personalidad (Zacarías, 2001; además de esta publicación, que debe ser entendida como una obra de referencia desde el punto de vista de la educación, se hace especial mención a las obras de Max Fuchs, presidente de Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung [www.bkj.de] y de la serie de libros "Kulturelle Bildung", publicados por kopaed).

La tendencia a reducir los conceptos hasta habilidades mensurables, y de economizar la educación, contrasta con una comprensión de la misma que se basa en el alumno, sus recursos y las tareas de desarrollo.

Una de las tareas centrales de desarrollo de los niños y los jóvenes, es ser capaz de verse a sí mismos como sujetos capaces de actuar en una sociedad cada vez más marcada por la ambivalencia y la "extrañeza", como personas que pueden desarrollar su identidad personal y social a través de un alto grado de participación en la sociedad civil.

6. Conclusión

Jugar con los guiones de la vida y sus personajes ("máscaras"), probando los límites y espacios posibles del pensamiento y la acción, es más que nunca parte del trabajo en una

sociedad globalizada (Holzbrecher, 2011) La educación cultural en la enseñanza en general, y la fotográfica en particular, nos permite estética y creativamente apropiarnos de nuestra vida, ya que nos facilita la expresión de imágenes mentales preconscientes y la exploración de espacios y posibilidades ("¿Quién / cómo (no) quiero ser?"). La imaginación juega un papel importante en este contexto, ya que nos anima a liberarnos de las limitaciones del pensamiento y de la fijación por lo que sea factible y (económicamente) de utilidad: lo esencial aquí es reducir la velocidad e intensificar la percepción –en particular a través del medio fotográfico educativo–.

A partir de una Pedagogía cultural como contexto disciplinar de las Ciencias de la Educación se ha fundado una amplia noción de los medios que permite vincular la apropiación de competencias con las tareas de desarrollo de los jóvenes. Ha sido posible ofrecer una concepción el trabajo pedagógico desde el sujeto y su trabajo identitario. Ésto a su vez ha sido posible a través de una comprensión de *la experiencia* como actitud creativa. Las competencias de medios, trasladadas a la fotografía, mostraron el amplio espectro del uso del medio de la fotografía en la escuela así como en el trabajo extraescolar. El potencial didáctico se desarrolla no sólo en el trabajo receptivo sino además en el trabajo productivo. Este medio es especialmente apto para su aplicación no solamente por el simple manejo de la cámara fotográfica sino también porque permite combinarlo con otros medios tales como el texto o la música. La fotografía permite ejercer un "hábito de acercamiento" al mundo que es esencial en el contexto de la Pedagogía intercultural. Con una adaptación del modelo de la psicología comunicativa de Schulz-von Thun para el análisis de fotos, se ha desarrollado un concepto tanto para la comprensión de la fotografía juvenil como actitud comunicativa como para entender la práctica estética de los jóvenes como señales que remiten a su propia visión del mundo. Estos aspectos podrían enriquecer la investigación en el área de la fotopedagogía y a su vez las investigaciones de la juventud como fase importante de la biografía.

Referencias bibliográficas

- Berger, John; Mohr, Jean (2006): Eine andere Art zu erzählen. Photo/Essay, Frankfurt (Fischer)
- Drechsel, Benjamin (2006). Bilderwelten = Weltbilder?, in: Alfred Holzbrecher, Ingelore Oomen-Welke, y Jan Schmolling (Comps.). *Foto + Text. Handbuch für die Bildungsarbeit* (p.407-414). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Freeman, Michael (2007). *Der fotografische Blick. Bildkomposition und Gestaltung*. Múnich: Markt+Technik.
- Freeman, Michael (2011). *Die fotografische Idee. Bildkomposition und Aussage*. Múnich: Markt+Technik.
- Grundmeier, Anne-Marie (2006). Modefotografie und Modejournalismus im Unterricht - warum nicht? En Alfred Holzbrecher, Ingelore Oomen-Welke y Jan Schmolling (Comps.). *Foto + Text. Handbuch für die Bildungsarbeit* (p. 283-296). Wiesbaden: (VS-Verlag).
- Heuer, Christian (2006). Der „gedehnte Blick“ und die Geschichtsdidaktik – Fotografie als Quelle und Medium historischen Lernens. En Alfred Holzbrecher, Ingelore Oomen-Welke y Jan Schmolling (Comps.). *Foto + Text. Handbuch für die Bildungsarbeit* (p. 203-214). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Hietzge, Maud (2006). Bewegungsbilder. En Alfred Holzbrecher, Ingelore Oomen-Welke y Jan Schmolling (Comps.) *Foto + Text. Handbuch für die Bildungsarbeit* (p. 297-314). Wiesbaden: VS-Verlag.

- Holzbrecher, Alfred (2004). Den Bildern auf der Spur. FotoprojektDidaktik als kommunikativer Prozess. En Alfred Holzbrecher y Jan Schmolling (Comps.). *Imaging. Digitale Fotografie in Schule und Jugendarbeit* (p. 11-32). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Holzbrecher, Alfred (2006). Foto + Text. Didaktische Perspektiven. En Alfred Holzbrecher, Ingelore Oomen-Welke y Jan Schmolling (Comps.). *Foto + Text. Handbuch für die Bildungsarbeit*, (p. 15-23). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Holzbrecher, Alfred y Sandra Tell (2006): Jugendfotos verstehen. Bildhermeneutik in der medienpädagogischen Arbeit. En Winfried Marotzki y Horst Niesyto (Comps.) *Bildinterpretation und Bildverstehen* (p. 105-117). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Holzbrecher, Alfred (2007). Fotografie als Medium interkulturellen Lernens. En *medien+erziehung* (merz). *Zeitschrift für Medienpädagogik*, 51 (3). 47-52
- Holzbrecher, Alfred (2010). Fotografie im interkulturell orientierten Französischunterricht. En Daniela Caspari y Lutz Küster (Comps.). *Wege zu interkultureller Kompetenz. Fremdsprachendidaktische Aspekte der Text- und Medienarbeit* (p. 29-38). Frankfurt a.M.: Peter Lang.
- Holzbrecher, Alfred (Comp.) (2011). *Interkulturelle Schule. Eine Entwicklungsaufgabe*. Schwalbach: Wochenschau.
- Holzbrecher, Alfred (2012). Lesarten generieren. En Ingelore Oomen-Welke/Michael Staiger (Comps.). *Bilder - in Medien, Literatur, Sprache, Deutschdidaktik. Festschrift für Adalbert Wichert* (p.121-128), Freiburg: Fillibach.
- Hornar, Christina (2006). Fotostories - Geschichten in Wort und Bild. En Alfred Holzbrecher, Ingelore Oomen-Welke y Jan Schmolling (Comps.). *Foto + Text. Handbuch für die Bildungsarbeit* (p. 87-100). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Krings, Annette (2006). „Vor Schrecken bis Faszination“ - Fotografie(n) und die Erinnerung an der Nationalsozialismus. En Alfred Holzbrecher, Ingelore Oomen-Welke y Jan Schmolling (Comps.). *Foto + Text. Handbuch für die Bildungsarbeit* (p. 447-458). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Küster, Lutz (2003). *Plurale Bildung im Fremdsprachenunterricht. Interkulturelle und ästhetisch-literarische Aspekte von Bildung an Beispielen romanistischer Fachdidaktik*. Frankfurt a. M.: Peter Lang.
- Kulcke, Gesine (2009). *Identitätsbildungen älterer Migrantinnen. Die Fotografie als Ausdrucksmittel und Erkenntnisquelle*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Lieber, Gabriele (Comp.) (2008). *Lehren und Lernen mit Bildern. Ein Handbuch zur Bilddidaktik*, Baltmannsweiler. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Magg, Rosaly (2006). Die ganze Welt im Sucher: Einzoomen und Ausblenden. En Alfred Holzbrecher, Ingelore Oomen-Welke y Jan Schmolling (Comps.). *Foto + Text. Handbuch für die Bildungsarbeit* (p. 433-446). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Oomen-Welke, Ingelore / Studierende (2006). Kleine Projekte Studierender: Texte zu Fotos, Fotos zu texten. En Alfred Holzbrecher, Ingelore Oomen-Welke y Jan Schmolling (Comps.). *Foto + Text. Handbuch für die Bildungsarbeit* (p. 327-431). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Pilarczyk, Ulrike (2003). Blick-Beziehungen. Generationenverhältnisse in Fotografien. En Yvonne Ehrenspeck/Burkhard Schäffer (Comps.). *Film- und Fotoanalyse in der Erziehungswissenschaft* (p. 309-324). Opladen: Leske+Budrich.

- Piontek, Oliver (2006). Foto und Text - Nutzungsmöglichkeiten für den handlungs- und kommunikationsorientierten Englischunterricht. En Alfred Holzbrecher, Ingelore Oomen-Welke y Jan Schmolling (Comps.). *Foto + Text. Handbuch für die Bildungsarbeit* (p. 143-156). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Pschichholz, Christin y Vorsteher-Seiler, Dieter (Comps.)(2011). *Für immer jung. 50 Jahre Deutscher Jugendfotopreis (im Auftrag der Stiftung Deutsches Historisches Museum und des Kinder- und Jugendfilmzentrums in Deutschland)*. Berlin: Deutsches Historisches Museum.
- Schmolling, Jan (2006). Fotografie als Lebenszeichen - Der Deutsche Jugendfotopreis als Forum für authentische Sichtweisen. En Alfred Holzbrecher, Ingelore Oomen-Welke y Jan Schmolling (Comps.). *Foto + Text. Handbuch für die Bildungsarbeit* (p. 59-72). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Schratz, Michael (2006). Mit der Kamera unterwegs: SchülerInnen (er)finden Schule neu. En Alfred Holzbrecher, Ingelore Oomen-Welke y Jan Schmolling (Comps.). *Foto + Text. Handbuch für die Bildungsarbeit* (p. 315-326). Wiesbaden: 2006: VS-Verlag.
- Schröder, Tanja (2006). Die Macht der Bilder. En Alfred Holzbrecher, Ingelore Oomen-Welke y Jan Schmolling (Comps.). *Foto + Text. Handbuch für die Bildungsarbeit* (p. 423-432). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Stiller, Edwin (2006). Sich ein eigenes Bild machen - Über den dokumentarischen und magischen Umgang mit Fotografie im Pädagogikunterricht. En Alfred Holzbrecher, Ingelore Oomen-Welke y Jan Schmolling (Comps.). *Foto + Text. Handbuch für die Bildungsarbeit* (p. 191-202). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Szaktilla, Dorothea (2006). Reporter ohne Grenzen - Fotos für die Pressefreiheit. En Alfred Holzbrecher, Ingelore Oomen-Welke y Jan Schmolling (Comps.). *Foto + Text. Handbuch für die Bildungsarbeit* (p. 415-422). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Zacharias, Wolfgang (2001). *Kulturpädagogik. Kulturelle Jugendbildung. Eine Einführung*. Opladen: Leske+Budrich.