

El cuerpo y el deseo de saber, como estrategias fundamentales para la enseñanza - aprendizaje de la fotografía

Isabel Cristina Rendón Mazo
Universidad de Antioquia
Maestría en Creación y Estudios Audiovisuales
Facultades de Artes y de Comunicaciones
Medellín, Colombia
isabel.rendon@udea.edu.co

Ph: Isabel Rendón. Modelo: Amarilla Mejía. 2019

RESUMEN

El ejercicio de la docencia trae consigo constantes inquietudes sobre las posibles estrategias que permiten vincular los contenidos académicos con las formas de impartir el conocimiento, adecuadas a entornos, poblaciones, culturas y épocas específicas. Para el caso, es la fotografía desde el medio acuático y aéreo, la llamada a evidenciar esas posibles aplicaciones que cualifiquen la calidad de enseñanza desde una visión basada no solamente en lo técnico, sino también, en el fortalecimiento de los procesos de creación y de enseñanza- aprendizaje.

Es desde el análisis que posibilita el ejercicio del hacer y la experiencia, que se evidencia un vínculo entre el cuerpo y el deseo de saber, a partir de la relación con el medio, la técnica y la tecnología.

Palabras clave: cuerpo, deseo de saber, didáctica, fotografía, medio aéreo, medio acuático.

INTRODUCCIÓN

“Lo más importante no es la cámara sino el ojo”

(Alfred Eisenstaedt)

Este artículo se deriva de la investigación *Cámara oscura: análisis de procesos y metodologías de gestión y captura de imágenes fotográficas del siglo XIX y XX, orientado al fortalecimiento de estrategias didácticas para la producción fotográfica*, el cual fue realizado en la *Maestría en Creación y Estudios Audiovisuales* de las Facultades de Artes y de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.

En el informe de investigación se abordó un rastreo de documentación desde una visión histórica de los elementos técnicos, tecnológicos y físicos que rodean la fotografía y que han hecho que hoy en día se cuente con una cantidad de procesos de creación que se salen del registro convencional derivando en composiciones y propuestas con contenido, es decir, con un mensaje o con una función expresiva particular a los contextos en los cuales se construye.

La distancia de lo convencional permitió explorar la fotografía a través de los dos medios en los cuales se transporta la luz, es decir, desde el medio aéreo y el medio acuático, destinando, durante las experimentaciones propias del trabajo de campo, mayor cantidad de tiempo en los procesos de registro en el agua. En consecuencia, este ejercicio arrojó durante el análisis dos consideraciones primordiales en el entorno creativo y educativo. La primera, es la relación que

el fotógrafo tiene con su cuerpo como un factor que afecta los resultados de las tomas fotográficas; se debe generar conciencia de lo que sucede con el cuerpo en los diferentes medios y buscar estrategias para llevarlo al aula de clase. La segunda consideración tiene que ver con *el deseo de saber*, como elemento motivador en el diseño de los procesos de enseñanza, en los que se puede basar la experiencia, el hacer, la producción, recogiendo adicionalmente los entornos de los estudiantes y sus intereses, y así estar en consonancia con lo que su ser les brinda.

Teniendo en cuenta la consideración sobre el cuerpo, se presentan las cámaras como extensión corporal a través de la cual se enfrentan los temas lumínicos y los procesos de creación de las imágenes estéticamente bien logradas, con un fin específico y que en el caso requerido pueda aportar un mensaje implícito o explícito, que basa sus resultados en la toma de conciencia corporal en donde se fortalecen las estrategias educativas.

Si bien, al hablar de la enseñanza de la fotografía existe una referencia casi inmediata al trabajo de elementos técnico y compositivo, y a un reconocimiento tecnológico, cabe reconocer que no son las únicas herramientas que hacen que las fotografías se potencialicen y con ello las estrategias que las personas en su rol de docente puedan emplear a la hora de educar.

Es por ello que desde este texto se rescatan ambos elementos que son analizados en el rastreo antes mencionado, en el cual se enmarca, primero el deseo de aprender y el reconocimiento del cuerpo en el medio acuático y en el medio aéreo, indicando posibles comportamientos y adaptaciones que derivan en movimientos muchas veces involuntarios, niveles de flotabilidad, factores que se procuran equilibrar y emplear en pro de buscar resultados esperados.

CUERPO Y DESEO COMO ESTRATEGIA PARA ENSEÑAR FOTOGRAFÍA

*En la actualidad la fotografía se trabaja
desde la apropiación de la imagen,
más que desde el registro que reinaba en el
pasado.*

La imagen fotográfica ha sido por muchos años un instrumento de comunicación y de creación que registra el entorno por medio de la luz a partir de un dispositivo, los cuales, llevados a procesos educativos y creativos, generan la necesidad de buscar formas de comprender cómo funciona el interior de las cámaras, a través de las que se registran los sucesos pasados y traen consigo la magia de la aparición, todo ello a partir del manejo de la luz en relación con la sombra, es decir, de un proceso fenomenológico que plasma

en un soporte una porción de la realidad observada, para quedar como vestigio de acontecimientos en la historia.

En tal sentido, se posibilita el fortalecimiento de estrategias didácticas de gestión de la imagen, resignificadas para las necesidades artísticas y educativas actuales y a partir de las cuales se buscan formas de generación de conocimiento que den respuesta a los siguientes interrogantes ¿Cómo se puede enseñar? ¿Cómo se puede introducir al alumno en el espacio y al manejo del equipo? ¿Cómo se puede evidenciar la relación de la técnica, la tecnología y el cuerpo? ¿Cómo se puede educar visualmente a las personas? Es aquí donde en dicha búsqueda dada desde la experimentación surgen dos factores que tienen potencial en los procesos formativos y creativos: el deseo como motivación y el cuerpo como herramienta.

El deseo, en este caso el deseo de saber, puede ser considerado la base para aprender y enseñar, y se centra en generar motivación que proviene desde el estudiante con el fin de lograr una notable satisfacción por el hacer, el crear, el aportar y el explorar; esto es nombrado por *José Javier Rodríguez* en su texto *El deseo de aprender: educación y enseñanza contextualizada* como: “El deseo despierta en el ser humano la esperanza, la trascendencia, el amor al trabajo bien hecho, el

ánimo por cumplir nuestras responsabilidades cada día con mayor perfección y esmero” (párr. 3, 2014); lo cual ha sido olvidado en los sistemas educativos actuales que sistematizan los procesos y los generalizan independiente de la población a la cual se enfrenten.

Aun así, es importante anotar dos asuntos, el primero es que ya existen estrategias didácticas que están tratando de rescatar el placer de aprender y de educar desde métodos como las *secuencias didácticas*, las cuales son mencionadas en el informe investigativo antes mencionado y en donde se retoma como ejemplo el modelo en donde el docente presenta un factor o elemento detonante a partir del cual en conjunto con los estudiantes se toman las decisiones de procesos y ejercicios; siempre guiando las decisiones a los fines determinados y en compañía de ese maestro que cuente con el conocimiento y la experticia para guiar un grupo de estudiantes. El segundo asunto, tiene que ver con que si bien se retoma el deseo como promotor o base del proceso, no quiero con ello desconocer la importancia de conocer las herramientas a partir de las cuales se registra el proceso, es decir que no se puede desconocer la tecnología y los avances que ella ha tenido a lo largo de la historia y como se ha empleado con el fin de establecer adecuaciones según el contexto y las aplicaciones dadas según las necesidades; ni tampoco la técnica en donde se aprende a

manipular el dispositivo de la forma adecuada según el deseo con el que se cuente a la hora del registro, es decir lo que yo quiero que el otro vea, o lo que quiero que el otro pueda leer a través de la imagen, tampoco se desconoce el poder de la composición, en donde a través de la generación de un orden adecuado de los elementos en un espacio determinado, se puede lograr la transmisión de un mensaje de formas estéticamente y en donde aparece el segundo elemento que es resaltado en este escrito, el cuerpo.

Desde el manejo del cuerpo se pueden generar anclajes, explorar movimientos, posturas y generar composiciones que pueden potenciar la imagen. Desde ese lugar se logran solucionar inconvenientes técnicos como el enfoque o la trepidación en las imágenes, es decir buscar formas de generar estabilidad, en donde se puede explorar a partir del cuerpo, se puede evitar tensiones, generar composiciones y estrategias del manejo de la imagen; es básicamente, pensar el cuerpo como una herramienta principal a partir de la cual se pueden realizar capturas de imágenes desde el proceso fotográfico.

EL DESEO

El deseo es un término que abarca gran cantidad de información, que puede ser aplicado a

diferentes temas, según el enfoque que se determine. Es por ello, que inicialmente se piensa en ¿qué es el deseo? y ¿por qué puede ser importante para la educación? Procurando dar respuesta a estos interrogantes primero se revisa la definición de la *Real Academia Española RAE* en donde se menciona el deseo como un: “movimiento afectivo hacia algo que se apetece. Impulso, excitación venérea. Anhelos con vehemencia”, es decir que el deseo puede ser ese impulso a partir del cual las personas pueden crear y realizar los procesos con mayor facilidad por ser la pulsión que mueve al ser

Este tema puede relacionarse con las tradiciones educativas como la alemana que se piensa desde la formación integral del ser, en la cual, sin desconocer la importancia del *cómo* se enseña y el *qué* se enseña, se potencia el *quién* se educa, otorgándole un valor adicional desde la individualización del ser. Otro ejemplo es la tradición latinoamericana, la cual se piensa desde la emancipación del pensamiento y desde la cual se establecen bases que son dadas desde el contexto, los conocimientos previamente adquiridos, la cultura, el ser en sí mismo. De estos dos ejemplos, distan pensamientos como los anglosajones, los cuales conciben la educación como una empresa, en donde se deben pensar en personas productivas para una labor específica, como si se tratase de educación serializada, que no

permite el establecimiento de individuos críticos e individualistas de pensamiento.

Es por ello, que se debe pensar en personas aptas para establecerse en los entornos desde lo cultural, lo afectivo, lo emocional, lo tradicional; en donde el deseo y las “necesidades” socio-afectivas, permitan establecer la estrategia o proceso, según un marco académico, que para el caso es la fotografía.

Rodríguez, hace mención a un elemento que no se puede perder de vista, y es pensar en que, si bien se parte del deseo, no se debe desconocer que “el aprendizaje y la educación requieren, además, esfuerzo, constancia y ascesis de la inteligencia” (párr. 1, 2014). A partir de esto se hace la salvedad, que si bien se parte del deseo y de querer producir obra y conocimiento

acontecimientos, e incluso, llegando a manías o malas posturas que dificultan el proceso de creación.

El cuerpo es el elemento principal de un artista, creador, fotógrafo, operador de un dispositivo o educador; en donde el hacer viene del cuerpo, y los dispositivos (cámaras) son las herramientas de producción. El cuerpo exige movilidad, desplazamiento, acción, control, búsqueda de estados individuales a partir de los cuales se logre una independencia, se logre un establecimiento de un estado corporal indicado para la ejecución de una labor fotográfica. Desde este medio no se requiere una preparación física específica, a menos de que las condiciones del entorno al cual se desee acceder demanden esfuerzos extras, más para este caso se trata más de acondicionamiento para caminatas, escalar, o subsistencia en condiciones climáticas agrestes.

CUERPO EN EL MEDIO AÉREO

Hablar del cuerpo en el medio aéreo, es hablar del cuerpo en el entorno terrestre, en el medio de habitación, el cual se conoce plenamente, en el cual se pueden establecer vínculo de seguridad y confianza desde los procesos a ejecutar, pero, esto puede a su vez generar una mecanización de los procesos, lo cual deriva en la pérdida de conciencia de los

Es por ello que dentro del aula de clase el ejercicio de hacer consciente lo que sucede con el cuerpo puede inclusive ser más importante y dispendioso, que aprender técnicamente sobre el manejo de un dispositivo.

Sobre ese acompañamiento que un docente puede hacer a un estudiante está la labor de corregir la postura y brindar esos trucos y

posibilidades que pueden darse en la estructura o planeación de las clases.

CUERPO EN EL MEDIO ACUÁTICO

El agua es el segundo momento de aprendizaje en donde se aplica el conocimiento adquirido en las exploraciones del medio aéreo, con las variaciones que dicho medio provee. Este medio sí requiere de una preparación física específica en donde el cuerpo se adecua desde: el aprendizaje de técnicas de natación, apnea, buceo, resistencia, acondicionamiento, flotabilidad, entre otros factores que determinan la capacidad y estabilidad del cuerpo en el espacio acuático y subacuático.

Si bien en el medio aéreo es donde se debe realizar el primer acercamiento a lo fotográfico, y luego esto llevarlo al agua, es importante aclarar que a la par se debe trabajar resistencia, ejercicios de respiración, práctica de natación, regulación de oídos y dependiendo de la profundidad, la técnica y el deseo de lo que se desea capturar trabajar incluso desde el buceo a pulmón libre o con equipo autónomo.

Manejar el dispositivo en ambos ambientes no tiene gran variedad, no distan mucho el uno del otro; la diferencia se presenta en los factores

adicionales que permean el ambiente, el grado de dificultad del acondicionamiento y experticia corporal, y por el otro, en otras posibilidades creativas como la sensación de flotabilidad o de “pérdida de gravedad” que permite incluso rotaciones de 360 grados, elemento que sí es controlado puede ser usado a favor como elemento creativo.

En ese primer momento, es donde se piensa en el agua como esa fuente acuosa, un espacio que se divide en aguas abiertas o vivas como ríos, lagos y el mar donde se generan corrientes y que proveen escenarios naturales, donde se encuentran diferentes organismos que habitan el espacio y donde el cuerpo debe tener en cuenta dos estados de permanencia, por un lado la opción de realizar fotografías en apnea y por el otro realizar dichas tomas con equipo de buceo autónomo, más conocido como buceo con tanques; y por otro lado se cuenta con aguas confinadas como las piscinas, donde ya no se tienen escenografías naturales, sino texturas, líneas y colores de fondo que son similares, que generan un ritmo visual que puede afectar ciertas composiciones, es decir, baldosas, lonas, tonalidades azules, blancas, que le imprime a las imágenes una connotación específica y en donde la exigencia corporal puede ser menor al no contar con corrientes fuertes o cambiantes, donde hay cercanía con el borde del medio aéreo y donde desde lo corporal se pueden lograr estabilizaciones

con mayor precisión, y allí lo primero es realizar ejercicios de propiocepción bajo el agua, es decir, ser consciente de la orientación y ubicación de los segmentos corporales en el espacio acuático, logrando un acercamiento entre el cuerpo y el agua, donde se genere la confianza suficiente para establecer una relación de comodidad en el espacio.

Con esto se hace referencia a que, las personas que deseen adentrarse en el mundo acuático deben conocer el equipo con el que cuenta, deben saber el manejo básico de la herramienta y un trabajo, aunque sea mínimo, de elementos compositivos; de esta manera puede ocuparse de estabilizarse corporalmente, con y sin el equipo, y de explorar desde el cuerpo el proceso de las tomas fotográficas, desde el registro, desde el ejercicio con diferentes géneros fotográficos y desde la exploración con accesorios propios e indispensables del mundo acuáticos, tales como, el filtro rojo (el cual después de 10 metros de profundidad es indispensable para rescatar dicha coloración), el domo (como elemento que proporciona una ampliación en el ángulo de visión de las cámaras y que permite efectos en las imágenes, lentes macro, entre otros elementos).

Como se ha mencionado, para iniciar en la fotografía subacuática se recomienda seguir el siguiente orden: realizar un curso de fotografía

donde se aprendan las nociones del manejo básico de la cámara (mediante conceptos como velocidad de obturación, apertura del diafragma, sensibilidad ISO, profundidad de campo, enfoque, balance de blancos, contraste, saturación, teoría del color y composición) y de la iluminación (fija y de destello); luego si el deseo es poder trabajar en el agua a diferentes profundidades, procurar realizar los cursos de buceo y las certificaciones requeridas, toda vez que se debe contar con la suficiente capacidad de resolver problemas que puedan presentarse en el agua y que permitan un manejo apropiado del cuerpo, para que la experiencia en el agua a través de las tomas fotográficas puedan ser las adecuadas.

Al pensar en los equipos, para iniciar entre más compacta sea la cámara, es menos complejo realizar las exploraciones en el medio, lo importante aquí es que la cámara posea AF Continuo (es decir, modo de enfoque automático continuo), es decir, que permita realizar enfoque automático en elementos que estén estáticos y en movimiento, adicionalmente, que cuente con distancias focales preferiblemente gran angulares o de rangos focales amplios (es decir que abarque desde gran angulares 28 mm por ejemplo a tele cortos 100 mm), en caso de contar con rangos focales más cortos, se recomienda tener una segunda cámara (por ejemplo una réflex con una caja estanca y lente macro, para capturar esos

pequeños detalles que se encuentran en el agua y encima de esta una cámara de acción que captura elementos a mayores distancias y que cuenta con amplios ángulos de visión. Adicionalmente, se debe aprender a: realizar revisión de empaques, pruebas de filtraciones de agua, preparación del equipo, manipulación del dispositivo (durante el descenso, en el momento de la inmersión y durante el ascenso).

CONCLUSIONES

“el mar, una vez que ejerce su hechizo, lo mantiene a uno en su red de maravillas para siempre” (Jacques Cousteau)

Los elementos - cuerpo, medio y deseo- son fundamentales para estructurar procesos de formación en los cuales se aproveche y potencie la motivación del participante capitalizando su deseo por aprender. De esta manera, además de obtener mejores resultados y avanzar más ágil y satisfactoriamente en el proceso, es posible diseñar estrategias didácticas derivadas de las prácticas artísticas para mejorar la “agudeza visual” la conciencia corporal y la sensibilidad del medio en el cual se encuentra realizando la práctica.

Lo anterior considera el deseo que tiene el estudiante por saber y la manera cómo éste se

conecta o vincula emocionalmente con la imagen para hacer de la fotografía un interés personal. En este sentido, las estrategias didácticas articulan al acto educativo, el contexto del participante, sus conocimientos previos e intereses y los procesos de creación de imágenes.

Esa relación con el cuerpo, como eje fundamental de una experiencia fotográfica, lo que se ve, lo que se mira y lo que se siente y percibe en los distintos contextos a través de la exploración visual transformada en imagen, puede constituirse en el cruce de la experiencia personal y el contexto particular, pero a través de las posibilidades que ofrece la cámara para percibir la realidad y expresar la interpretación que se hace de ella.

El aporte académico de la experiencia piloto permitió, a partir de la experimentación como motor formativo, identificar el *aprender haciendo en campo*, atendiendo a las condiciones propias del medio, como uno de los principales elementos de la propuesta didáctica. Es desde la práctica en los lugares y con los equipos reglamentarios, que se exploran las técnicas, se aprehenden los procesos, se identifica cómo conseguir resultados óptimos y cómo evaluarlos.

El fin último de aprender a tomar fotografías, radica en comprender el medio al cual se enfrenta el fotógrafo, preparar los elementos

que requiere dicho proceso, conocimiento de elementos técnicos y de efectos posibles de la luz.

REFERENCIAS

ADAMS, A. (1980). *La Cámara. Trilogía fotográfica de Ansel Adams No. 1*. Madrid, España: Ed. Omnicon.

ADAMS, A. (1981). *El Negativo. Trilogía fotográfica de Ansel Adams No. 2*. Madrid, España: Ed. Omnicon.

ADAMS, A. (1983). *La Cópia. Trilogía fotográfica de Ansel Adams No. 3*. Madrid, España: Ed. Omnicon.

BARTHES, R. (1989). *La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía*. Barcelona, España: Ed. Paidós.

BAJAC, Q. (2011). *La invención de la fotografía. La imagen revelada*. Barcelona, España: Ed. Blume.

BENJAMIN, W. (2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. México: Itaca.

LONDOÑO, S. (2009). *Testigo ocular: la fotografía en Antioquia, 1848-1950*. Medellín, Ed: Universidad de Antioquia.

SERRANO, E. (1983). *Historia de la fotografía en Colombia*. Bogotá, Colombia: Museo de Arte Moderno de Bogotá.

STOICHITA, V. (1997). *Breve historia de la sombra*. Londres, Inglaterra: Ed. Ciruela.

TOBÓN, S. PIMIENTA, J. GARCÍA, J. (2010). *Secuencias didácticas: Aprendizaje y evaluación de competencias*. México: Ed. Pearson.

VILLANUEVA, U. (2016). *Luz Azul. La naturaleza submarina del hombre*. Madrid, España: Ed. Kolima.

Libros y publicaciones en línea.

GRUZINSKI, S. (2018). ¿Para qué sirve la historia? (Ramón García, Trad.). *Universidad Nacional de Educación a Distancia*. Alianza Editorial, Madrid - España. Recuperado de: https://www.alianzaeditorial.es/catalogos/capitulos_promocion/LB00442701_9999969436.pdf

MONJE, C. (2011). *Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa*. Neiva, Colombia: Universidad Surcolombiana. Recuperado de:

<https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf>

RODRIGUEZ, J. (2014). El deseo de aprender: educación y enseñanza contextualizada.

Recuperado de: <https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/debate/el-deseo-de-aprender-educacion-y-enseanza/9c341edb-6f58-4c6a-b58c-3e9700af3618>

VENDRELL, M. (2002). *Óptica Cristalina*. Boston, Estados Unidos. Recuperado de:

<http://www.fempatrimoni.cat/www-crista/OPTICA/INTRO.HTM>

PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL DEL AUTOR

Isabel Cristina Rendón Mazo (Medellín - Colombia):

Maestra en Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia (2013) y estudiante de Maestría en Creación y Estudios Audiovisuales de las Facultades de Artes y de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.

Docente de fotografía, y de artes visuales para gestores culturales de la Universidad de Antioquia. Y coordinadora operativa del Proyecto de Profesionalización de Artistas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.

Exposición individual:

“Muestra Académica”. Academia de Artes Guerrero de Bogotá, sede Ágora. Instalación y Grabado. Inauguración 5 de noviembre de 2015.

Algunas exposiciones colectivas:

“Derechos humanos en Centros Penitenciarios: Las Voces de los de Adentro”. Galería Paul Bardwell, Centro Colombo Americano de Medellín. Establecimiento penitenciario y Carcelario Bella Vista Laboratorio N° 12, del

programa Desearte Paz. Foto-instalación. Medellín, noviembre de 2007.

“El Chocó, Colombia: Lucha por la Supervivencia Cultural y Ambiental, una Resistencia Cotidiana”. Galería Paul Bardwell, Centro Colombo Americano de Medellín. Laboratorio N° 15: Identidad Afro, del programa Desearte Paz. Fotografía blanco y negro. Medellín, agosto de 2008.

“Mujeres en Centros de Detención. Derecho, Solidaridad y Respeto”. Galería Paul Bardwell, Centro Colombo Americano de Medellín. Centro de Penitenciaria el Buen Pastor. Laboratorio N° 16, del programa Desearte Paz. Fotografía. Medellín, septiembre de 2008.

“Miniprint en Colombia”. Taller de Litografía Milpiedras. Grabado. A Coruña, España. Diciembre 14 de 2011 a febrero 4 de 2012.

“Fotopolímeros”. Galería Original Múltiple Arte Grabado. Grabado Miniprint. Argentina, 2012.