

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

PROGRAMA DE ESTUDIOS ALTERNATIVO DE LA ASIGNATURA
FOTOGRAFIA

para el cursado de alumnos y alumnas con problemas graves de vista

Carreras:

Tecnicatura universitaria en comunicación.

Licenciatura en ciencias de la comunicación

Curso: 2do año

Area: Comunicación

Modalidad: cuatrimestral

Carga horaria: cuatro horas semanales

Año: 2015

Equipo de cátedra

Profesor Adjunto a cargo: Arq. / Tec. Fot. Julio Pantoja

Auxiliares docentes: Lic. Andrés Di Lullo, Tec. Fot. Walter Monjes y Arq. Gabriel Varsanyi

Programa de Iniciación Docente: Lic. Sofía Auvieux y Tec. Fot. Jimena Sáinz

Auxiliar estudiantil: Sta. Micol Pereyra Diosquez

INTRODUCCIÓN

En el marco del dictado de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán, los integrantes del equipo de cátedra de las materias Teoría de la Imagen y Fotografía, nos enfrentamos a una situación no prevista ni programada en el trazado original de los contenidos de ambas asignaturas: por primera vez desde el comienzo de la carrera, un alumno no vidente se presenta a cursar nuestras materias.

Frente a esta coyuntura inesperada (aunque naturalmente probable) y apoyados en los preceptos de inclusión educativa que persigue la UNT, hemos realizado un trabajo de investigación, en la búsqueda de fórmulas didácticas alternativas para ser aplicadas en estos casos particulares.

Como es evidente suponer, en las dos materias a cargo de este equipo-cátedra, se indagan cuestiones teóricas, analíticas y prácticas que se ven atravesadas por nociones de exclusivo corte visual. Tanto *Teoría de la Imagen* como *Fotografía* son materias que se sirven, primordialmente, del sentido de la vista como referencia permanente para desarrollar sus contenidos e impartir los conocimientos involucrados en sus ejes temáticos. En el dictado, este uso de referencias visuales no sólo está presente en la aplicación de herramientas pedagógicas (proyecciones, películas, apuntes, etc.), sino que, la visualidad propiamente dicha, es el principal objeto de estudio en ambas.

Frente a esto, la intuición primaria parece indicar que adaptar los contenidos de dos materias naturalmente “visuales”, y hacerlos aptos para el cursado de alumnas/os no videntes o de visión muy disminuida, es un proyecto imposible. Sin embargo, en este caso, la intuición falla. Durante la investigación pertinente para el desarrollo de esta propuesta, nos pusimos en contacto con un universo rico y abundante en conceptos que, no sólo hacen posible la tarea, si no que demuestran que las soluciones son más simples de lo que uno imagina.

En la siguiente presentación, se detallan aspectos teóricos y pragmáticos que sirven como base para la propuesta elaborada. Es nuestra intención poder argumentar la toma de partido y tener sustentos reales para enmarcar nuestro proyecto. Detallamos así las consideraciones más relevantes de nuestro trabajo y presentamos los dos programas alternativos para las materias de Teoría de la Imagen y Fotografía.

PRESENTACIÓN Y MARCO TEÓRICO

Es cierto que uno trabaja para anticiparse a ciertas problemáticas que presenta la vida docente. Dentro del trabajo diario de un equipo-cátedra se prevén y aplican acciones orientadas a manejar con precisión poblaciones estudiantiles desbordadas, a completar planteos curriculares en tiempo y forma, a implementar sistemas didácticos eficientes... en definitiva, intentamos anticiparnos a todo lo que envuelve la vida del docente universitario. Sin embargo, uno nunca puede anticiparse a todo.

Es por esto que la situación de tener entre los alumnos a un joven ciego, siendo las nuestras materias de evidente corte visual, se presentó como un imponderable que excedió nuestras previsiones. Sin embargo, asistidos por la dirección del departamento de la carrera y asesorados por el ProDIS (Programa Discapacidad e Inclusión Social Secretaria de Bienestar Universitario UNT), la postura que se tomó a partir de esta situación manifiesta, fue por demás acertada. Se decidió establecer un trabajo orientado a resolver una situación como esta y, tomando el caso de este alumno como paradigmático, elaborar programas alternativos para cada materia y encontrar así una solución duradera y más allá de esta eventualidad.

Este complejo trabajo implica, sobre todas las cosas, evitar aquellas presunciones o prejuicios que uno pueda tener sobre la ceguera. En gran medida, este proyecto se basa precisamente en una idea que, en principio, suena descabellada: las personas ciegas ven. Simplemente no lo hacen como el resto de nosotros, pero ven. O en todo caso podemos traducir esta controversial sentencia diciendo que los ciegos poseen una visión del mundo que los rodea. Se trata entonces de comprender cómo perciben (cómo “ven”) los ciegos y, desde allí, trazar actividades didácticas que los ayuden en el cursado de estas materias.

OTRA FORMA DE VER.

Nuestras materias permiten hacer abordajes sobre la imagen desde múltiples entradas. Ya que ambas se encuentran enclavadas en una carrera de comunicación, sus abordajes indagan sobre el análisis de la imagen. Para nosotros lo esencial no es la vista, sino la visión.

A propósito de esto, en la edición Nº 17 de Luna Córnea (revista especializada en fotografía editada por el Centro de la Imagen, de México), dedicada a la fotografía y la ceguera, se puede leer un artículo escrito por Mauricio Ortiz titulado “La visión no es la vista”. En él, el autor, un fotógrafo ciego, nos permite entrar en un espacio desconocido para nosotros. Lúcida e inteligentemente demuestra que los conceptos de visión y vista no tienen necesariamente filiaciones directas. Dice Ortiz en algunas de las líneas de aquel artículo: “Mirar el mar, por ejemplo, es ver, desde luego -las olas que rompen, la espuma, la línea del horizonte, el cielo y las nubes-, pero no es sólo eso. La mirada se llena de sal que entra por las narices y la brisa que sopla. El sonido del mar es tan poderoso como su vista y sería difícil saber dónde termina el primero y comienza la segunda. Un recuerdo, la memoria corporal de otros tiempos y otras marejadas, los pechos magníficos de esa mujer que pasa o los pelícanos en picada sobre el agua; el monstruo del confín del mar y las historias de barcos y navegantes; el sabor de los peces y los pulpos: todo confluye en la visión del mar”

Es válido pensar, en una dimensión primaria, que el “ver” de las personas ciegas es la lógica suma complementaria de sus otros sentidos activos: la asistencia del gusto, el tacto, el olfato... sin embargo, la visión de un ciego implica mucho más que eso.

En ella se entrecruzan estados de la mente y opera con privilegiado protagonismo la imaginación. “La visión es la función más alta del intelecto y meta de toda disciplina. La visión científica del mundo, la visión religiosa y secular, la visión política, la visión del artista. Al que la domina se le llama visionario. Pelé, Cruyff, Maradona, lo que tenían, por encima de la asombrosa habilidad con el balón y dándole sentido, era una visión superlativa del campo de juego” manifiesta en su escrito Mauricio Ortiz. Considerando esta aproximación de la visión como una construcción perceptiva del mundo a través de múltiples estímulos, se relega a la vista a la categoría de instrumento, de medio, de artilugio.

Está científicamente probado que la vista opera de manera físico-química. En el primer sentido, el complejo mecanismo de nuestros ojos recoge fragmentos lumínicos rebotados de los objetos presentes y, en el segundo, esa información lumínica se traduce en impulsos electrónicos que llegan hasta nuestro cerebro. A partir de esta instancia, la vista se opaca y es el concepto de visión el que se cristaliza. El proceso deja de ser anatómico para ser intelectual, cultural, emocional... la vista no es la visión. La percepción de nuestro entorno excede largamente los límites de la vista. El proceso es mucho más complejo; intervienen en él dimensiones que solemos dejar de lado, cuando son en realidad éstas las que lo definen.

El psicótico “ve” personas que no existen (también las oye). La magia nos propone “ver” cosas que no suceden. El cine es un prodigio que se asiste del engaño, convenciéndonos que las imágenes (estáticas) que vemos, tienen movimiento. El efecto químico de las drogas producen alucinaciones y con ellas percepciones equívocas del entorno. En ningún caso, estas “ilusiones” son producidas por los ojos. Es el cerebro quien posee la capacidad de generar el complemento necesario para componer nuestra percepción de la realidad. La vista no es la visión. La primera es un cincel, la segunda, la escultura terminada.

Entonces, si la percepción es una construcción intelectual múltiple, que excede los límites de la vista, es lógico asegurar que, a pesar de prescindir de ésta última, la visión que tienen los ciegos del mundo no es menos extensa ni menos elaborada y compleja que la de aquellos que jerarquizan la vista por encima de cualquier otra forma de aproximarse a las cosas y los hechos. La naturaleza dotó a los ciegos, como a todos los mortales, de la capacidad de la visión. Si la vista se apaga, esta capacidad permanece intacta y la mente debe privilegiar las vías de entrada que le quedan y que, normalmente, permanecen en un segundo plano ante la intensidad y precisión de lo que ofrece la “visualidad” intacta.

Es claro que las políticas de inclusión no pueden prosperar estandarizando las particularidades. No somos todos iguales (nadie es igual a nadie) y la docencia debería ser el principal ámbito de reconocimiento de estas diferencias. No todo alumno o alumna aprende a la misma velocidad ni de la misma forma... no lo hacen aquellos sin dificultades en la vista, tampoco lo harán los ciegos. Pero no por su condición de ciegos, si no porque, simplemente, son diferentes a los demás, como lo somos todos. Es sobre la noción conciente de esta diferencia que se basa el trazado de este proyecto curricular alternativo. Las posturas que reconocen las divergencias, y las posibilidades que arroja la autonomía funcional de las cátedras, hacen posible (y necesario) el planteo de un programa alternativo para las materias de *Teoría de la Imagen y Fotografía*.

EN EL CONTEXTO DE LA CARRERA

Siendo las nuestras dos materias que se permiten abarcar conceptos relativos a la percepción de las imágenes y el análisis conceptual de las mismas, la consecución del objetivo central de esta tarea se aproxima. Enclavadas en una carrera de comunicación, tanto en *Teoría de la Imagen* como en *Fotografía*, los contenidos que las componen se trazan desde perspectivas analíticas, teóricas y pragmáticas. Esos trazados originales son la base perfecta para trabajar en este proyecto de adaptación curricular. Una vez más, la alternativa es sintetizar los conceptos abstractos que se intentan transmitir y traducirlos considerando el modo de percibir el universo que poseen los alumnos y alumnas con problemas en la vista.

Si los ciegos perciben de una forma el mundo, es sobre esa manera que debemos proyectar las variantes de los contenidos originales. El objetivo es formular programas que posibiliten experimentar intelectualmente la instancia de aprendizaje sobre estos temas relacionados con la visualidad. No enseñamos a ver, si no a construir una visión sobre las cosas.

Claro que los programas originales poseen temas que necesitan ser eliminados en estas nuevas versiones, ya que tratan una serie de conceptos que son inasibles para una persona ciega. Pero no es voluntad del equipo-cátedra hacer una síntesis obvia de aquellos, convirtiendo a los nuevos programas en guías simplemente más cortas y sin unidad. Hacer eso, sería no haber comprendido nuestra propia postura original.

PROGRAMA ALTERNATIVO DE FOTOGRAFIA para alumnos y alumnas con problemas graves de vista

Unidad 1. ¿Qué es la fotografía?

Definiciones. La cámara oscura. El instrumento: las partes de la cámara fotográfica y sus funciones. El invento de la fotografía: Niepce, Daguerre y Talbot.

Unidad 2. Fotografía y realidad

La fotografía como signo. Icono, símbolo e índice. Su relación con la realidad. Fotodocumentalismo y fotoperiodismo. Conceptos. Mirada desde la historia.

Unidad 3. La técnica fotográfica

Controles básicos: encuadre, enfoque, exposición. Profundidad de campo. La fotosensibilidad: exposición correcta. Sobre y sub exposición. Latitud de exposición. Obturador y diafragma. Tipos de cámaras: según el soporte, según el formato, según el visor. Los objetivos: normal, gran angular y teleobjetivo. El zoom. Fotografía Digital: Conceptos generales. Breve evolución histórica de los equipos hasta llegar a la cámara digital. Captura digital. Tamaño de imagen: peso y resolución. Formatos de archivos: Raw, Tiff y JPEG. Administración de fotografías. Archivos fotográficos digitales y clásicos (analógicos)

Unidad 4. Comunicación y manipulación

¿Qué es la manipulación? ¿Cuáles son sus implicancias en la comunicación. Las herramientas básicas y los resultados de sus usos. Reflexiones sobre las implicancias éticas de su uso en la fotografía testimonial. La fotografía como medio interactivo. Introducción a los conceptos de post-fotografía e hiper-fotografía.

Unidad 5. La fotografía como instrumento expresivo

La obra fotográfica como un todo. El poder de las imágenes. La construcción de imágenes a partir de las experiencias emotivas y sensoriales. Uso y contexto de una obra fotográfica. Las instancias denotativas y connotativas (Roland Barthes). El parámetro iconológico propuesto por Erwin Panofsky y su relación con el carácter emotivo de la imagen.

Unidad 6. La fotografía y los medios

Fotodocumentalismo y fotoperiodismo: conceptos básicos. La fotografía como instrumento periodístico: sus usos e importancia en los medios. La sección fotografía en un medio de prensa. Su estructura y funcionamiento. Recursos periodísticos: las fuentes. Los créditos. El texto y la imagen: epígrafes e información complementaria.

Unidad 7. La obra fotográfica.

La fotografía como un documento y como un medio de expresión. La toma fotográfica. La práctica real. El resultado fotográfico como traducción de una cosmovisión del entorno.

Pautas tenidas en cuenta para la construcción del programa alternativo para alumnos y alumnas con problemas graves de vista

Esta materia, mucho más relacionada con el análisis de la fotografía como un elemento esencial de la comunicación actual, resulta más cerrada a la hora de pensar en una conversión de sus contenidos para el cursado de alumnos y alumnas con ceguera. Para esta instancia del proyecto, y teniendo en cuenta que se trata de una materia de segundo año, el planteo del programa alternativo se permite un mayor número de variantes con respecto a su original. De hecho, en su eje central, va a ser la experiencia fotográfica lo que defina sus objetivos.

Entendemos que la riqueza del cursado de esta materia, estará definida por la ejercitación que estos alumnos hagan durante el mismo. Paradójicamente, por cuestiones relativas al perfil de la asignatura, para los alumnos sin problemas en la vista no se prevé un trabajo empírico de tomas fotográficas. Pero dada las circunstancias que estos planteos alternativos intentan resolver, en el caso de los alumnos ciegos esa será la tónica del cursado. A continuación presentamos el proyecto alternativo para estos casos.

Unidad 1. ¿Qué es la fotografía?

Definiciones. La cámara oscura. El instrumento: las partes de la cámara fotográfica y sus funciones. El invento de la fotografía: Niepce, Daguerre y Talbot.

En esta primera unidad se abordan cuestiones relativas a la fotografía como expresión y fenómeno. La idea es ahondar y reflexionar sobre las distintas definiciones de la fotografía y sus implicancias. Realizar a su vez un repaso histórico desde la invención de la fotografía hasta nuestros tiempos con el objeto de ubicar a la técnica en un contexto adecuado. Al tratarse de un eje temático puramente teórico no hacen falta sugerir técnicas diferenciales para su dictado.

Unidad 2. Fotografía y realidad

La fotografía como signo. Icono, símbolo e índice. Su relación con la realidad. Fotodocumentalismo y fotoperiodismo. Conceptos. Mirada desde la historia.

La intención es trabajar desde un costado analítico de la fotografía. Explorar sus cualidades como signo presente en la comunicación y la importancia de su manejo. La idea es que los alumnos y alumnas con ceguera, más allá de que no puedan ver las fotografías, puedan reflexionar sobre su importancia simbólica dentro de la cultura actual. La mirada histórica, una vez más, sitúa a la disciplina y sus diferencias dentro de un contexto asible.

Unidad 3. La técnica fotográfica

Controles básicos: encuadre, enfoque, exposición. Profundidad de campo. La fotosensibilidad: exposición correcta. Sobre y sub exposición. Latitud de exposición. Obturador y diafragma. Tipos de cámaras: según el soporte, según el formato, según el visor. Los objetivos: normal, gran angular y teleobjetivo. El zoom. Fotografía Digital: Conceptos generales. Breve evolución histórica de los equipos hasta llegar a la cámara digital. Captura digital. Tamaño de imagen: peso y resolución. Formatos de archivos: Raw, Tiff y JPEG. Administración de fotografías. Archivos fotográficos digitales y clásicos (analógicos)

Ya que la finalidad de este cursado alternativo es una práctica fotográfica como medio de expresión, la noción del uso de la herramienta es central. Aquí, más allá de que el alumno no pueda comprobar el resultado de las tomas, se sugiere trabajar con equipos profesionales actuales para que se entrene y familiarizarse con su estructura física y pueda así manejar sus controles básicos. Asimismo, los conocimientos primarios sobre la fotografía digital, se consideran información útil para el trabajo posterior.

Unidad 4. Comunicación y manipulación

¿Qué es la manipulación? ¿Cuáles son sus implicancias en la comunicación?. Las herramientas básicas y los resultados de sus usos. Reflexiones sobre las implicancias éticas de su uso en la fotografía testimonial.

Esta unidad es muy importante en el planteo de este programa alternativo. En la actualidad la fotografía y la ceguera tienen una estrecha relación en los campos de la investigación. Muchos de los fotógrafos y fotógrafas con ceguera que trabajan en la actualidad, son pensadores/as y analistas de la realidad fotográfica en la comunicación. Por ello, ahondar en la problemática de la manipulación y sus consecuencias son una llave interesante para reflexionar con estos alumnos y alumnas. Sus puntos de vistas sobre el uso indebido de los contenidos de un mensaje pueden ser reveladores y una postura distinta para sus demás compañeros y compañeras.

Unidad 5. La fotografía como instrumento expresivo

La obra fotográfica como un todo. El poder de las imágenes. La construcción de imágenes a partir de las experiencias emotivas y sensoriales. Uso y contexto de una obra fotográfica. Las instancias denotativas y connotativas (Roland Barthes). El parámetro iconológico propuesto por Erwin Panofsky y su relación con el carácter emotivo de la imagen.

En esta unidad proponemos hacer una aproximación a la fotografía como una herramienta de expresión. El abordaje de la transmutación conceptual que sufrió la disciplina (desde la concepción mimética hasta nuestros días) será un soporte para argumentar la importancia de la subjetividad frente a la fotografía. El uso y el contexto (particular en este caso como en cualquier otro) como forma de definir la visión y traducirla al lenguaje fotográfico.

Unidad 6. La fotografía y los medios

Fotodocumentalismo y fotoperiodismo: conceptos básicos. La fotografía como instrumento periodístico: sus usos e importancia en los medios.

La sección fotografía en un medio de prensa. Su estructura y funcionamiento. Recursos periodísticos: las fuentes. Los créditos. El texto y la imagen: epígrafes e información complementaria.

Este eje temático complementa información sobre el estado actual de la fotografía en los medios de prensa. Al ser una unidad en la que se revelan datos de la realidad no se sugieren actividades complementarias.

Unidad 7. La obra fotográfica.

La fotografía como un documento y como un medio de expresión. La toma fotográfica. La práctica real. El resultado fotográfico como traducción de una cosmovisión del entorno.

Para este eje temático la propuesta es que los alumnos y las alumnas con ceguera puedan, asistidos por docentes y compañeros/as, hacer la experiencia de tomar fotografías por sus propios medios. La idea, como cierre de un trazado que insiste en considerar a la disciplina como un medio de comunicación, es que los alumnos y alumnas con ceguera puedan componer un escenario que imaginen y fotografiarlo en pos de sentar una postura sobre un tema a elección. La práctica involucra una serie de recursos que serán detallados en el anexo posterior. El cometido de esta propuesta es que los alumnos puedan, a través del lente de una cámara, trabajar en la creación de un sentido ausente. El objetivo es la experimentación práctica de la disciplina en forma directa y no se centra en la calidad de los resultados fotográficos.

En tal sentido, esta propuesta experimental encuentra sustento en las múltiples experiencias que se realizan a nivel global con fotógrafos ciegos. Basta con hacer referencia a las obras de afamados fotógrafos ciegos, como el eslovaco Evgen Bavec y el mexicano Gerardo Nigenda, o citar el trabajo de agrupaciones nacionales, como el taller experimental "Crear para ver" en Bahía Blanca y el grupo que en Salta que lleva adelante el proyecto Integrar desde marzo de 2010. La problemática de estas experiencias no se centran en los resultados fotográficos, sino en las vivencias que los acompañan. Las fotografías tomadas por los ciegos tienen un gran valor simbólico y son fuente inagotable de análisis.

Nuestra propuesta se basa en posibilitar un abordaje analítico de la disciplina, que culmine con una tesis visual "escrita" por una persona ciega. Las virtudes de una propuesta como esta son infinitas. Basta con dar el primer paso.

BIBLIOGRAFIA

Para el programa alternativo de Fotografía

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

- Baeza, Pepe. Por una función crítica de la fotografía de prensa - GG, Barcelona, 2001.
- Barthes, Roland. La cámara lúcida - GG, Barcelona, 1982.
- Barthes, Roland. "Retórica de la imagen", en Lo obvio y lo obtuso. Paidós, Barcelona, 1995.
- Cuarterolo, Miguel Angel y Longoni, Eduardo. El poder de la imagen. Fotozoom, Buenos Aires, 1996.
- Dubois, Philippe. El acto fotográfico - De la representación a la recepción. Paidós, Barcelona - Buenos Aires - México, 1986. (Capítulo único)
- Sontag, Susan. Sobre la fotografía - Barcelona, Edhasa, 1987.
- Edición N° 17 de Luna Córnea. Fotografía y ceguera - Centro de la Imagen, México, 1999.
- Rodríguez, Alberto. Fotografía digital - GYR, libros para saber, Buenos Aires, 2006.

Arq./Tec. Fot. Julio Pantoja
Prof. Adjunto a cargo de cátedra