

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA TRANSICIÓN DE LA FOTOGRAFÍA ANÁLOGA A LA FOTOGRAFÍA DIGITAL

Rafael Ángel Bravo

Diseñador Gráfico, Universidad del Valle

Diplomados en Docencia Universitaria e Investigación. Director de Grupo de Investigación Visualizar: Nuevos Medios y Lenguajes en el Diseño Gráfico. Gestor y Docente de Apoyo del Programa de Tecnología en Producción Gráfica, de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Extensión Cali.

Docente en Unipanamericana e Instituto Nacional de Telecomunicaciones Instel, en Cali.

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Extensión Cali

Unipanamericana / Instel

Cali, Colombia

Resumen

La RAE (2015) define la fotografía como “Arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas, en superficies convenientemente preparadas, las imágenes recogidas en el fondo de una cámara oscura”¹, pero hoy en día, gracias a la tecnología, gracias al paso de la fotografía análoga a la digital, al desaparecer el proceso químico, es un concepto que merece revisarse. La Fotografía es una disciplina, que si bien hace parte fundamental de diversas áreas como el Diseño Gráfico y la Publicidad, es a su vez una práctica inherente a la vida de los seres humanos, al ser utilizada como una herramienta cotidiana para registrar momentos familiares, vivencias y actividades personales, especialmente en las últimas décadas, gracias a la masificación y los avances tecnológicos en la fotografía digital.

Estos avances han facilitado la producción fotográfica a tal punto, que realizar una foto se ha convertido en un proceso extremadamente sencillo, lo cual puede generar la creencia en el estudiante y a nivel general, de que hacer una foto solo significa tomar una cámara y disparar. Para Freeman (2008), la calidad de una fotografía va más allá de la tecnología y se requiere un equilibrio entre la tecnología y la sensibilidad del fotógrafo, por lo cual plantea la necesidad de un fortalecimiento de los factores compositivos, cromáticos y demás fundamentos de diseño, en la enseñanza de estas disciplinas.²

De acuerdo a Freeman (2005), si bien la fotografía digital tira por la borda el concepto de “honestidad intachable” que se atribuía a la fotografía análoga, gracias a su realismo y precisión, brinda la posibilidad de una mayor facilidad técnica,

---

¹ RAE. (2015). Real Academia Española. Recuperado el 22 de Marzo de 2015, de <http://www.rae.es/>

² Freeman, M. (2008). *El ojo del fotógrafo*. Barcelona: Blume.

accesibilidad y una mayor precisión en el proceso de copiado.³ Con la masificación actual y las facilidades que nos ofrecen los equipos actuales, se hace necesaria una metodología que exponga y capacite al estudiante frente los principios técnicos, ópticos y físicos de la disciplina, como los aspectos creativos y conceptuales, que se conjugan para la creación de una imagen.

Buscar alternativas no convencionales, frente a necesidades planteadas, no solo es un compromiso del estudiante, en el desarrollo de los diversos proyectos, sino un objetivo que cada docente se debe plantear, llevando al estudiante, a la generación de nuevas soluciones a los problemas de su disciplina, a través de estrategias y planteamientos diferentes, que desde la innovación brinden al estudiante una mayor motivación.

Es fundamental concientizar al estudiante, de que si bien, la acción de tomar una foto puede parecer sencilla gracias a las nuevas tecnologías, hacer fotografía es una labor mucho más compleja, que implica la definición y cumplimiento de unos objetivos de comunicación y la transmisión de un mensaje a un público determinado; además, al realizar una imagen con un equipo profesional, cada decisión que tomamos en cuanto a ajustes técnicos, determinará las características formales, cromáticas y compositivas, las cuales de manera conjunta, serán las que permitan alcanzar los resultados esperados y lograr una comunicación eficiente.

Palabras clave

Fotografía análoga, fotografía digital, pedagogía, diseño, imagen, docencia.

Introducción

¿Qué herramientas pedagógicas y metodologías, pueden ser utilizadas para la formación de competencias en la fotografía, en su transición de lo análogo a lo digital?

Etimológicamente, el concepto de Fotografía puede ser definido como “dibujar con luz”, por lo cual, desde la invención de la cámara oscura en el siglo X y a través de sus diferentes etapas e innovaciones, los principios fundamentales no han variado, puesto que, sin importar el tipo de cámara, su valor o características técnicas, la esencia de esta práctica es capturar la luz reflejada en los diversos elementos que nos rodean, con el fin de capturar las diferentes formas y colores, a través de la luz que se mueve en el espacio.

Los descubrimientos y avances tecnológicos en la fotografía, desde la invención del daguerrotipo y el calotipo en 1839, hasta las cámaras digitales más avanzadas, producidas en el siglo XXI, han permitido una mayor definición y detalle en la imagen, como una optimización del proceso desde la acción de captura hasta la materialización de la imagen impresa o su visualización en pantalla. Asimismo, los diferentes avances y con ellos la reducción de costos en cámaras y procesos, llevan a una democratización de esta práctica, evidente hoy en la abrumadora presencia de dispositivos fotográficos en el contexto urbano; registro de hechos, eventos públicos y otras situaciones cotidianas, como puede ser accidentes, eventos deportivos y musicales, reuniones y otros, son observados y de igual manera registrados por quienes presencian de alguna manera estos momentos. Esta

---

³ Freeman, M. (2005). *Guía completa de fotografía digital*. Barcelona: Blume.

democratización de la imagen abre la puerta para nuevas formas comunicativas, en el proceso de la construcción noticiosa independiente y libre.

Frente a los avances tecnológicos y posibilidades de la fotografía digital, se generan diversos debates sobre cómo puede o debe evaluarse una fotografía, sobre el papel del retoque en la producción gráfica y sus connotaciones éticas, sobre la influencia de la máquina como parte del proceso de creación de una “buena” imagen y por supuesto sobre los valores y competencias que académicamente han de formarse en el estudiante, como los métodos y dinámicas más eficientes para lograrlo.

A partir de los planteamientos desde el campo pedagógico, de Arboleda (2011), de la experiencia personal en el desarrollo de cursos de Fotografía Básica y Fotografía Digital, en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño y el trabajo de diversos autores, como los diversos temas de discusión, se busca plantear una serie de métodos y dinámicas en cuanto a la enseñanza de la fotografía, para estudiantes de diseño gráfico, en un proceso de transición de la fotografía análoga a la fotografía digital.

De la fotografía análoga a la fotografía digital

Anteriormente, la RAE (2015) definía la fotografía como “Arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas, en superficies convenientemente preparadas, las imágenes recogidas en el fondo de una cámara oscura”, pero hoy en día, gracias a la tecnología, gracias al paso de la fotografía análoga a la digital, al desaparecer el proceso químico, es un concepto que evoluciona y merece revisarse, siendo definida hoy en día la RAE (2016) lo define como Procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor. La Fotografía es una disciplina, que si bien hace parte fundamental de diversas áreas como el Diseño Gráfico y la Publicidad, es a su vez una práctica inherente a la vida de los seres humanos, al ser utilizada como una herramienta cotidiana para registrar momentos familiares, vivencias y actividades personales, especialmente en las últimas décadas, gracias a la masificación y los avances tecnológicos en la fotografía digital.

Estos avances han facilitado la producción fotográfica a tal punto, que realizar una foto se ha convertido en un proceso extremadamente sencillo, lo cual puede generar la creencia en el estudiante y a nivel general, de que hacer una foto solo significa tomar una cámara y disparar. Para Freeman (2008), la calidad de una fotografía va más allá de la tecnología y se requiere un equilibrio entre la tecnología y la sensibilidad del fotógrafo, por lo cual plantea la necesidad de un fortalecimiento de los factores compositivos, cromáticos y demás fundamentos de diseño, en la enseñanza de estas disciplinas.

De acuerdo a Freeman (2005), si bien la fotografía digital tira por la borda el concepto de “honestidad intachable” que se atribuía a la fotografía análoga, gracias a su realismo y precisión, brinda la posibilidad de una mayor facilidad técnica, accesibilidad y una mayor precisión en el proceso de copiado. Con la masificación actual y las facilidades que nos ofrecen los equipos digitales, se hace necesaria una metodología que exponga y capacite al estudiante frente los principios técnicos, ópticos y físicos de la disciplina, como los aspectos creativos y conceptuales, que se conjugan para la creación de una imagen, igualmente es necesario plantear diversas estrategias para guiar al estudiante en su transición de la fotografía básica o análoga, hacia el aprendizaje de la fotografía digital.

La fotografía en la academia

Para finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la fotografía análoga era la base de la enseñanza de estas áreas; aun cuando se empezaba a popularizar el uso de algunos equipos digitales, la utilización del cuarto oscuro, los procesos químicos y en general la creación análoga seguían siendo protagonistas del proceso formativo. Hoy en día, aunque presenciamos a nivel mundial un resurgir de las técnicas tradicionales en el campo comercial y en la academia, la fotografía digital ocupa un lugar protagónico, dentro de los contenidos curriculares y competencias a formar.

En los últimos años, se ha relegado el proceso de revelado tradicional, por la dificultad en la consecución de papeles y químicos necesarios para este. Por otro lado, estas labores van siendo reemplazadas por el retoque y procesamiento digital de la imagen, con herramientas como Photoshop y Lightroom, entre otras, lo cual ha llevado en algunos casos, a la generación de una nueva visión de la fotografía y su enseñanza, siendo el manejo de estos programas, una parte vital del ejercicio académico, dejando a veces de lado, competencias y conocimientos fundamentales como la medición y el manejo apropiado de la luz, manejo del equipo, enfoque, planos fotográficos, composición de la imagen, conceptualización de la fotografía, entre otras, que se podrían orientar por parte del docente, independientemente de la tecnología, la resolución y prestaciones de la cámara, como de los equipos y programas utilizados para este fin, por lo cual han de prevalecer en esta transición de los anteriores cursos orientados a la fotografía análoga, a los cursos actuales, que gradualmente se van enfocando en el trabajo digital.

Podemos considerar entonces, una serie de mecanismos para el desarrollo de los cursos de fotografía, a partir de los planteamientos de Arboleda (2011):

Taller de Preconceptos

Siendo la fotografía, una práctica con las que todos tenemos contacto en nuestras vidas, especialmente en el segmento de los jóvenes, gracias a las nuevas tecnologías en comunicaciones, es necesario evaluar los

conocimientos previos o pre saberes al iniciar el curso de Fotografía Básica, para medir los conocimientos y el estado actual del curso, para así buscar mecanismos de nivelación. Este diagnóstico se realiza nuevamente al iniciar cada uno de los niveles del curso, para identificar las fortalezas y debilidades del estudiante, como sus conocimientos adquiridos a partir del proceso anterior

A partir de los resultados que nos brinda este diagnóstico inicial, se identifica el nivel actual del estudiante, tanto grupal como individual, lo cual permite la realización de actividades específicas para la nivelación, fortalecimiento de debilidades detectadas y ajustes a los contenidos y actividades a realizar. Igualmente se hace necesario un repaso de conceptos generales y manejo general de la cámara, al inicio de cada nivel, lo cual permita un mayor rendimiento en las diferentes actividades a realizar.

La alteridad en la estrategia didáctica

Identificando las fortalezas y debilidades del curso, es importante reconocer la diferencia y la individualidad, como factor determinante del grupo de estudiantes, por lo cual se hace fundamental la utilización de diferentes recursos y medios para la transmisión del conocimiento, como son lecturas, exposiciones, ejemplos gráficos, videos y asesorías individuales, llegando así a los diferentes perfiles de los estudiantes, evitando la monotonía y dinamizando el desarrollo de los contenidos y actividades.

La formación a través de la teoría, debe ser complementada con los ejercicios prácticos, salidas fotográficas, construcción de la cámara estenopeica y sesiones en aula.

Método contrafáctico

En el desarrollo de la asignatura, un componente fundamental es el manejo de la cámara fotográfica y el ajuste de las diferentes variables involucradas en la realización de una imagen, como son la medición de la luz, ajuste del diafragma, velocidad, enfoque y encuadre.

Para evaluar los conocimientos y habilidades del estudiante, en el ajuste de dichos parámetros, se utilizan preguntas contrafácticas, donde el estudiante determina las características finales de la fotografía si se cambian los diferentes ajustes, parámetros y variables, tanto durante el manejo de la cámara como a partir de una serie de imágenes expuestas en clase.

Ejemplos:

- ¿Qué pasaría en esta imagen si utilizáramos un diafragma cerrado en la cámara?
- ¿Qué cambiaría en esta imagen si redujéramos la velocidad de exposición?
- ¿Qué transmitiría esta imagen si usáramos un plano contrapicado en lugar de un plano picado?

Con este tipo de cuestionamiento, el estudiante logra comprender el efecto que sus decisiones en cuanto al ajuste de la cámara y composición, han de tener en el resultado final de su imagen.

Pensamiento lateral

De acuerdo a Wooters (2010) “...en una fotografía siempre hay algo nuevo por descubrir, basta saber mirar...”, por lo que es necesario tener en cuenta, que si bien el fotógrafo tiene el control de la imagen, el proceso de comunicación solo está completo cuando se llega al espectador y solo es exitoso cuando se logra el objetivo propuesto. El planteamiento de alternativas diferentes de acuerdo a necesidades definidas, es una característica propia de un buen diseño, al encontrar maneras de resolver los problemas de comunicación propuestos. Por lo tanto, para estos cursos, se plantean actividades, en las cuales se establecen diferentes conceptos y temáticas, a representar por medio de la imagen, buscando originar respuestas distintas o por fuera de lo convencional.

Buscar alternativas no convencionales, frente a necesidades planteadas, no solo es un compromiso del estudiante, en el desarrollo de los diversos proyectos, sino un objetivo que cada docente se debe plantear, llevando al estudiante, a la generación de nuevas soluciones a los problemas de su disciplina, a través de estrategias y planteamientos diferentes, que desde la innovación brinden al estudiante una mayor motivación.

La inclusión de estas estrategias dentro del proceso formativo, entra a complementar a las herramientas tradicionales de enseñanza, como la clase magistral, el foro, las prácticas en aula y salidas académicas, fundamentales para el desarrollo de competencias en fotografía, las cuales deben forjarse sobre unas bases conceptuales sólidas, las cuales permanecen vigentes, más allá de los avances tecnológicos en equipos fotográficos y herramientas de edición. Igualmente, es importante que estos cursos abran espacios para el debate, para una discusión constructiva, sobre lo que realmente significa hacer fotografía, sobre lo que es una buena fotografía y sobre el papel del fotógrafo en la producción gráfica.

Conclusión

La enseñanza de la fotografía digital debe lograr un equilibrio, un balance entre lo técnico, lo compositivo y lo expresivo, para lograr así, imágenes de alta calidad estética, que respondan a unas necesidades y objetivos de comunicación, como un balance entre la teoría y la práctica, esencial para la concreción satisfactoria de los objetivos propuestos.

Los fundamentos y principios ópticos, técnicos, compositivos y conceptuales de la fotografía, deben prevalecer en el proceso académico, independientes de los avances tecnológicos y de los equipos utilizados, como una constante inamovible, dentro de la transición actual entre la fotografía análoga y la fotografía digital.

Es fundamental concientizar al estudiante, de que si bien, la acción de tomar una foto puede parecer sencilla gracias a las nuevas tecnologías, hacer fotografía es una labor mucho más compleja, que implica la definición y cumplimiento de unos objetivos de comunicación y la transmisión de un mensaje a un público determinado; además, al realizar una imagen con un equipo profesional, cada decisión que tomamos en cuanto a ajustes técnicos, determinará las características formales, cromáticas y compositivas, las cuales de manera conjunta, serán las que permitan alcanzar los resultados esperados y lograr una comunicación eficiente.

Los cursos de fotografía, sea básica, análoga, digital, publicitaria, experimental u otras, deben generar espacios de discusión y análisis, que permitan entender los valores de la fotografía frente a su evolución tecnológica y la importancia de sus fundamentos, más allá del recurso digital, que a puede llegar a facilitar la producción, pero a su vez devaluar el oficio.

REFERENCIAS

Arboleda, J. C. (2011). *Competencias pedagógicas* (1era ed.). Cali: Redipe.

Freeman, M. (2008). *El ojo del fotógrafo*. Barcelona: Blume.

Freeman, M. (2005). *Guía completa de fotografía digital*. Barcelona: Blume.

RAE. (2015). Definición de fotografía. Real Academia Española. Recuperado el 22 de marzo de 2015, de <http://www.rae.es/>

RAE. (2016). Definición de fotografía. Real Academia Española. Recuperado el 19 de abril de 2015, de <http://www.rae.es/>

Wooters, D. & Mulligan, T. (2010). *Historia de la fotografía*. Barcelona: Taschen.

XIII FORO
ACADÉMICO
DE DISEÑO

FESTIVAL
INTERNACIONAL DE LA
IMAGEN
Diseño + Arte + Ciencia + Tecnología

9-13 mayo / 2016
Manizales - Colombia

www.festivaldelaimagen.com

Universidad de Caldas

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO VISUAL

Doctorado en
DISEÑO
+ Creación

maestría en
diseño
+ creación interactiva