

Taller experimental de la fotografía y la capacidad técnica y artística de los estudiantes

Actas de Diseño (2024, abril),
Vol. 45, pp. 147-148. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2021
Fecha de aceptación: febrero 2022
Versión final: abril 2024

Héctor Lozano Gonzales^(*)

Resumen: El taller experimental, elaborado bajo la estructura formal de un sílabo, propone una secuencia de aprendizaje de la fotografía en un periodo de seis días, dónde, el participante recibe información teórica al inicio, y abundante ejercicio práctico después, para así evaluar el desempeño de cada alumno. Para tal fin, se midió el nivel de desarrollo de la capacidad técnica y artística de los estudiantes antes y después de la implementación del taller. Comprobando que el taller de aprendizaje experimental cumple el cometido de elevar dichas capacidades, pero que con una actividad práctica superior a seis días el resultado sería exponencial.

Palabras clave: taller – fotografía – aprendizaje experimental – evaluación de desempeño.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 148]

Introducción

Los cursos de fotografía que se imparten en las universidades se rigen bajo el diseño de un sílabo, que busca formar fotógrafos capaces de enfrentar el mundo laboral, cumpliendo con actividades de fotografía social, fotoperiodismo y fotografía publicitaria, dentro de las cuales destacan: el retrato publicitario, la fotografía de productos, de alimentos etc. No obstante, la variedad de géneros fotográficos considerados en el sílabo y el tiempo para profundizar y especializarse en cada uno de ellos es escaso, ya que cada semana se desarrolla un tema nuevo. Por otro lado, el sílabo conlleva a tener una mirada limitada de los usos de la fotografía en un aspecto de experimentación, es decir, cualquier acercamiento a la actividad fotográfica está condicionada por el recurso económico y una estandarización de resultados fotográficos que, no hace más que *monotonizar* la producción fotográfica en general. “Es cierto que, en teoría, una foto puede tomarse una y otra vez de la misma manera o de una manera muy similar, más esto no tiene ningún interés para la fotografía. Las imágenes de este tipo son ‘redundantes’: no aportan ninguna información nueva y son superfluas.” (Flusser, 1990, pág. 27)

La capacidad técnica y artística de los aprendices de fotografía se ve condicionada por los aparatos fotográficos modernos, quienes buscan, en la mayoría de los casos, simplificar el trabajo fotográfico, y en otros la cámara los reta, obligándolos a sumergirse en los deseos de obtener una imagen singular. “El fotógrafo se esfuerza por agotar el programa fotográfico realizando todas sus posibilidades. Pero el programa es rico y confuso. Así pues, el fotógrafo se afana por encontrar sus posibilidades aún no descubiertas: manipula la cámara, le da vueltas, mira a su interior y a través de ella”. (Flusser, 1990, pág. 27) Cabe mencionar que un curso de fotografía debe ser pensado no solo desde la instrucción teórica y técnica, sino que, además, promueva la libre expresión del alumno a partir de inquietudes personales, en los cuales se privilegie cualidades creativas, rasgos como curiosidad

permanente, actitud cuestionadora, orientación a la acción, sentido lúdico, imaginación y fantasía, expresión intuitiva entre muchas otras estudiadas y caracterizadas por investigadores como E.P. Torrance y J.S. Renzulli.

Un curso de fotografía en el cual el alumno goce de estímulos suficientes será la clave para impulsar el desarrollo personal de un joven fotógrafo, marcando el camino que emprenderá en solitario hasta conseguir su identidad y estilo propio.

El taller propone actividades de aprendizaje experimental que contribuyen a fortalecer la capacidad técnica y artística de los estudiantes de fotografía, siendo este un punto de quiebre en la forma conservadora y mecánica en que se instruyen a los estudiantes en el aula y en el estudio fotográfico, pues de no hacerlo, la fotografía podría ser fácilmente calificable simple y repetitiva, no original.

Desarrollo

El grupo de estudio está conformado por 16 alumnos del curso de Fotografía Avanzada del ciclo regular de la Universidad Privada del Norte Trujillo – Perú. Elegido por conveniencia, el cual se encuentra dentro de las técnicas no probabilísticas, siendo un grupo mixto entre hombres y mujeres del tercer ciclo de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Asimismo, corresponden al nivel socioeconómico B y C en su mayoría. Los estudiantes ya cuentan con conocimientos previos de fotografía.

El trabajo realizado toma como base el ciclo de David Kolb de 1984, pero para fines de la elaboración del taller, los cuatro momentos de la experiencia de Kolb fueron reasignadas como dimensiones de estudio. De tal manera, los dieciséis estudiantes fueron evaluados en 4 dimensiones generales que son: parte instintiva, prueba y error, desarrollo de habilidades e, imaginación e intuición, y 24 dimensiones específicas, aplicadas utilizando la escala de Renzulli, lo cual permitió no solo prestar atención a aspectos conductuales y de interacción, sino que además

hizo posible la asignación de un valor numérico que, hasta ahora indicaba iniciar, reforzar y expandir, es así que ahora los números 1, 2 y 3 también indican niveles bajo, medio y alto, según el puntaje que los alumnos obtengan. Respecto a elevar el nivel de la capacidad técnica y artística por medio del aprendizaje experimental, es pertinente mencionar que, la presente investigación confirma no solo el deseo de lograr que los estudiantes evolucionen técnica y artísticamente, sino que, además, encuentren en el arte el impulso incandescente, que los llevará sin pausa a intentar una y otra vez hasta conseguir la fotografía ideal, tal como lo perseguía Moholy-Nagy en 1921.

Conclusiones

La implementación de un taller de aprendizaje experimental de fotografía sí contribuye a elevar de manera significativa el desarrollo de la capacidad técnica y artística de los estudiantes del curso de fotografía de UPN. Los resultados han sido favorables, ya que luego de aplicar el taller de aprendizaje experimental de la fotografía, se hace evidente la efectividad del mismo. Los resultados revelan que aquellos estudiantes que se encontraron en un nivel bajo de 37%, lograron pasar al nivel medio y alto 37%, reduciendo el nivel bajo a 25 %. Cabe mencionar que, en el contexto general del taller, los alumnos lograron un auto aprendizaje bajo los parámetros de iniciar, reforzar y extender, sin embargo, luego del segundo diagnóstico se pudo clasificar a los participantes por niveles bajo, medio y alto y comprobar su evolución.

Nivel de la capacidad técnica y artística de los estudiantes *antes* de la implementación de un taller de aprendizaje experimental de la fotografía, es como sigue:

Nivel alto 18.8%
Nivel medio 43.8%
Nivel bajo 37.5%

Nivel de la capacidad técnica y artística de los estudiantes *después* de la implementación de un taller de aprendizaje experimental de fotografía. Es como sigue:

Nivel alto 37.5%
Nivel medio 37.5%
Nivel bajo 25%

Referencias bibliográficas

- Flusser, V. (1990). *Por una filosofía de la fotografía*. México: Editorial Trillas.
- Kolb, D. (1984). *Experiential learning: experience as the source of learning and development*. New Jersey: Prentice Hall.
- Renzulli, J. S., Hartman, R., & Callahan, C. (1980). Teacher Identification of superior students. En J. S. Renzulli, & E. P. Stoddard, *Gifted and talented education in perspective. Under one cover*. Reston, VA.: Eric, Clearinghouse on handicapped and gifted children. The Council for Exceptional Children.

Torrance, E. P. (1977). *Educación y capacidad creativa*. Madrid: Ed. Marova, 1977.

Abstract: The experimental workshop, elaborated under the formal structure of a syllabus, proposes a sequence of learning photography in a period of six days, where the participant receives theoretical information at the beginning, and an abundant practical exercise afterwards, in order to evaluate the performance of each student. To this end, the level of development of the students' technical and artistic capacity was measured before and after the implementation of the workshop. It was found that the experiential learning workshop fulfills the task of raising these skills, but that with a practical activity of more than six days the result would be exponential.

Keywords: workshop - photography - experiential learning - performance evaluation.

Resumo: O workshop experimental, elaborado sob a estrutura formal de um programa de estudos, propõe uma sequência de aprendizado de fotografia em um período de seis dias, em que o participante recebe informações teóricas no início e, em seguida, um abundante exercício prático, a fim de avaliar o desempenho de cada aluno. Para isso, o nível de desenvolvimento das habilidades técnicas e artísticas dos alunos foi medido antes e depois da implementação do workshop. Constatou-se que o workshop de aprendizado experimental cumpre a tarefa de elevar essas habilidades, mas que, com uma atividade prática de mais de seis dias, o resultado seria exponencial.

Palavras-chave: workshop - fotografia - aprendizagem experimental - avaliação de desempenho.

(* **Héctor Lozano Gonzáles:** maestro en educación superior, publicista y comunicador social. Se desempeñó como profesor en universidades e instituciones educativas como Cibertec, la Universidad Privada del Norte y la Universidad Señor de Sipán. Colaboró como periodista independiente en las revistas alemanas Digital Development Debates (2013) y Tea After Twelve (2014 -2018) En el ámbito cultural Héctor, integró el equipo organizador de la Feria de Libro de Trujillo como jefe de comunicaciones (2004 – 2007) Participó en el 1er Encuentro Internacional de Artes Visuales en Toluca - México, 2004. En el 2011 se presenta "Epidermis" en la galería Impromptu de El Cultural. "El cielo a medio hacer" se exhibió en la galería Azur de Alliance Française en noviembre de 2012, siendo las más recientes la organización de los espacios de diálogo "Te miro mujer" y "Hacia el entendimiento del arte" realizado en Alliance Française de Chiclayo (2019). Desde 2018 se desempeña como investigador afiliado a Concytec. Con publicaciones como "Identidad y diversidad cultural, hacia el entendimiento de nuestras aulas" (2018), "Diseño de prendas alternativas: proceso y comunicación" (2020).