

Hacer mover las imágenes

Escuela: Escuela N°9 DE 11

Autora: Elisabeth Friedenberg

Sala/grado/año: 4ª año

Breve descripción

La propuesta convocó a los/las estudiantes de 4° año de escuela media a producir imágenes. Consistió en explorar creativamente nuestra cultura visual indagando sobre las imágenes digitales con las que convivimos y que abundan hoy día en diferentes medios digitales, circulan en las redes sociales, se distribuyen y se viralizan... analizándolas no solo a partir de sus características plásticas, sino también estableciendo relaciones espaciales, temporales y sonoras intentando otorgar nuevos significados que permitan profundizar y conocer desde diversos lugares el universo audiovisual.

La fotografía es el registro de algo que sucedió. Son, en palabras de John Berger¹ un *modo de ver*, fragmentos que nos resultan interesantes o nos llaman la atención y queremos captar, ya sea de la “realidad” o bien representando una ficción. Partiendo de esta premisa los y las estudiantes comenzaron el proyecto registrando situaciones en las que debieron crear diferentes escenarios contemplando el uso de diversas paletas cromáticas. En esta instancia debieron estar atentos/as a los encuadres, la composición, la organización espacial, qué dejamos afuera y qué dejamos dentro de cuadro teniendo en cuenta lo que queremos contar, ya que la manera en que se articulan los distintos planos y cómo los ponemos en diálogo le otorga estructura al relato y permite a quien observa, ubicarse y entender esas relaciones. Posteriormente las fotografías tomadas fueron

¹ Berger, J. (2002). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.

intervenidas colectiva y simultáneamente mediante ilustración digital utilizando las tablets que hay a disposición en la escuela. De esta manera fue posible la resignificación y transformación de esas imágenes y una nueva construcción de sentido.

En una segunda instancia la experiencia consistió en generar imágenes en movimiento utilizando la técnica de *pixilation*, el desafío estuvo en que no solo el movimiento debía estar dado por la figura central, si no también debieron lograr que igualmente suceda en el fondo. Para esto se utilizó una plataforma que les permitió dibujar *online* a varios/as sobre un mismo lienzo jugando y haciendo bailar las líneas y los colores. Finalmente se realizó el montaje de la figura con el fondo y luego debieron seleccionar la musicalización que consideraron pertinente para cada video.

El proyecto concluyó con la apreciación de las producciones y el intercambio de las experiencias individuales. Si bien se observaron y analizaron las cuestiones formales en relación a los encuadres, planos, paletas de color, etc... Se puso especial énfasis en destacar el rol de las imágenes en nuestra cultura, la importancia y la manera que tienen de influenciarnos. La fotografía y el video son un lenguaje tan parecido a la realidad que a veces se desdibuja y nos cuesta identificar que son solo el punto de vista de su creador. La propuesta de crear imágenes digitales contribuye a poder reflexionar en torno a la infinidad de posibilidades que existen en cuanto a la construcción de discursos brindando oportunidades para reconocer, ubicar e identificar que las imágenes no son la realidad, sino una representación de esa realidad y en esta ocasión ellos/as pudieron ser protagonistas de la toma de decisiones sobre el relato que quisieron contar con sus imágenes potenciando la autonomía para una mirada creativa y crítica.

Situación inicial

Nos encontramos inmersos dentro de una compleja cultura visual en la que los/las estudiantes forman parte de manera activa y están en diálogo permanente con diversas tecnologías digitales. Resulta fundamental entonces, poner en marcha la utilización de herramientas concretas que implican las tecnologías visuales como lenguaje contemporáneo habilitador de ese encuentro, ampliando las maneras de mirarnos y de comunicarnos, potenciando también, el hecho de que convivimos con dispositivos celulares e intentando establecer pasajes enriquecedores, analizando los usos reflexivos de la fotografía, así como también fomentando la creación y reflexión colectiva.

Las tecnologías visuales como la fotografía, el video/audiovisual, la imagen digital, la animación, son herramientas fundamentales que posibilitan la observación e intervención de nuestro entorno.

Objetivos

- Objetivos generales:

Promover la utilización de tecnologías en la realización de las producciones artísticas.

Ofrecer experiencias de apreciación de diferentes creadores artísticos con el fin de reconocer las diversas características de los procesos de creación y la intencionalidad estética.

Brindar oportunidades para que los/las estudiantes experimenten y desarrollen producciones visuales colectivas.

- Objetivos específicos:

Realizar composiciones visuales y audiovisuales considerando los soportes y formatos, encuadre, ángulos, efectos visuales, movimiento, tiempo, iluminación, incidencias del color.

Desarrollar proyectos grupales y/o colectivos utilizando diversos materiales en función de la organización compositiva y la construcción de sentido. Participar en la organización del trabajo grupal y colectivo, interactuando en diferentes roles de la producción visual.

Contenidos

- Encuadre, puntos de vista y angulaciones.
- Efectos visuales del movimiento aparente: imagen fija, imagen en movimiento, *stop motion*.
- La relación sonido-música-movimiento.

Destinatarios

Estudiantes de 4° año de una escuela comercial de educación media, en la asignatura Artes Visuales (dos horas cátedra semanales).

Secuencia didáctica

Clases 1 y 2

Consigna: En esta ocasión la propuesta será tomar los propios registros fotográficos, la idea es que los alumnos armen diferentes escenas, teniendo en cuenta los planos y angulaciones. A continuación veremos algunos/as fotógrafos/as que nos servirán de disparador para realizar sus fotografías. Se apreciaron imágenes de diversos fotógrafos: Jimmy Marble, Marcos López, Sanja Marusic, Mitsuko Nagone, Isabelle Wenzel; poniendo la mirada en la composición, el uso del color, los diferentes encuadres, los planos y angulaciones.

Luego se propuso a los/las estudiantes que se agrupen de a dos para realizar sus fotografías con los celulares y crear diferentes escenarios. Se les recordó que deberían tener en cuenta los planos y ángulos ejemplificados anteriormente y la posición del cuerpo respecto al objetivo a fotografiar,

contemplando diferentes puntos de vista, y que tendrían que componer la imagen creando diferentes escenarios con planos de color, realizando contrastes a partir de la utilización de fondos y objetos con colores saturados.

Clase 3

Apreciación de artistas que realizan intervenciones en sus imágenes: Alia Penner, John Baldessari. Exploración del software *Aggie.io*

La propuesta será elegir una fotografía de las creadas en la clase anterior e intervenirla, junto con su compañera/o utilizando la aplicación, puede ser sobre la imagen o creándole un fondo.

Cada alumno/a trabajó en línea con una tablet utilizando la plataforma indicada, dibujaron sobre la fotografía tomada anteriormente.

Clases 4, 5 y 6

Consigna: realizar una animación a partir de imágenes fijas y luego hacer el fondo mediante la plataforma Trazos Club, la cual nos permitirá realizar un dibujo colectivo animado.

A modo de ejemplo se presentó [una producción](#), se visualizaron animaciones de stop motion y pixilación de Jan Svankmajer y Norman McLaren, se presentó el software Stopmotion Studio y se les explicó su uso en una pantalla digital. Posteriormente cada grupo de trabajo realizó su propia animación.

Clases 7 y 8

Una vez concretada la animación se les propuso la exploración de la plataforma Trazos Club con la que posteriormente le realizaron un fondo. Luego se utilizó un software de edición de video, con el que se realizó el montaje del gif creado con la aplicación y la animación realizada anteriormente, creando un video al que posteriormente musicalizaron.

Otros actores

Profesor de Tecnología de la Información y Profesor Facilitador Pedagógico Digital.

Evaluación

La evaluación fue un proceso continuo en el que se consideró la capacidad para aportar y recibir ideas al trabajar grupalmente.

Al finalizar las instancias de producción se realizó una puesta en común en donde se presentaron los trabajos realizados y se contempló el uso de los formatos, los encuadres, ángulos, efectos visuales, la iluminación y las incidencias del color.

Se consideró la incorporación de los componentes del lenguaje visual y audiovisual en sus producciones en función de la intencionalidad deseada.

También la capacidad para reconocer la incidencia de las nuevas tecnologías en la construcción de la mirada.

Anexo:

- **Artistas e imágenes trabajados en la clase 1**

Jimmy Marble nació en Estados Unidos en 1985.

Marble trabaja principalmente utilizando tonos pasteles con los que genera contrastes a través de oposiciones cromáticas. Esta elección de colores hace que sus fotografías se caractericen por ser frescas y luminosas. Su obra nos permitió indagar acerca de aspectos relacionados con la luminosidad, tipos de fuentes y las diferentes sensaciones que se producen gracias a este recurso. Juega utilizando distintos ángulos de una manera muy creativa, logrando variaciones compositivas vibrantes y dinámicas. Sobre este punto se puso especial atención, detallando cada ángulo utilizado: cenital, picado, contrapicado, nadir así como también destacando las posibilidades de percepción visual que se generan gracias a las decisiones espaciales.

Marcos López nació en Santa Fe, Argentina en 1958.

Se les presentó su obra sugiriendo poner la mirada en los escenarios que produce. El artista genera un espacio escénico en el que se apropia de diferentes recursos de la cultura popular haciendo un cruce con elementos del pop norteamericano. Se indagó respecto a los recursos simbólicos que utiliza, pudiendo apreciar la diversidad de influencias cinematográficas, teatrales y pictóricas características en sus producciones y cómo logra crear una poética visual a partir de las conexiones que se establecen.

Se identificó el uso del color destacando la utilización de una paleta muy saturada principalmente de primarios y secundarios. A partir de este análisis se pensó sobre la manera en que este recurso logra generar un alto impacto visual con el que el artista alcanza a poner en diálogo con la representación de la impronta banal que propone insistentemente.

Fotografías de Marcos Lopez <https://marcoslopez.com/>

Sanja Marusic nació en Holanda en 1991, sus fotografías suceden en escenarios oníricos, parecieran paisajes surrealistas cargados de colores vibrantes y saturados que construyen representaciones extrañas y confusas pero a la vez sorprendentes y hermosas. A partir de esta idea se propuso pensar el por qué la elección de esa paleta, pudiendo establecer cómo las cualidades cromáticas definen la manera en que percibimos nuestro mundo visual. Esto nos llevó a reflexionar sobre las relaciones entre percepción y significación de los colores, ejercitamos una mirada crítica desnaturalizando lo que se presenta como universal y entendiéndolo como relativo a prácticas culturales de determinados espacio/tiempo.

Fotografías de Sanja Marusic <https://www.sanjamarusic.com/>

Mitsuko Nagone nació en Japón en 1974, realiza autorretratos en los que oculta su rostro. Mitsuko enuncia “*soy más que mi cara*” en sus fotografías vemos sólo su cuerpo, inmerso generalmente en una paleta monocromática o bien en colores análogos, donde preponderan valores bajos, tonos pasteles. En consonancia con todo lo visto anteriormente pensamos en el uso metafórico del color, analizamos los elementos que componen sus imágenes, una mujer que oculta su cara, siempre detrás de algún objeto, retratada en espacios interiores, arrinconada, a veces en el piso, la acompañan objetos que exponen y evidencian estereotipos consolidados socialmente sobre los roles femeninos. Este análisis activó un proceso de reflexión sobre la capacidad y la potencia simbólica que tienen las imágenes.

Fotografías de Mitsuko Nagone

Isabelle Wenzel nació en Alemania en 1982, pone el cuerpo en sus fotografías, se retrata a ella misma jugando con la realización de diversos movimientos, muchas veces, posturas complejas. Wenzel tampoco nos permite conocer su rostro.

Fotografía de Isabelle Wenzel <https://www.isabelle-wenzel.com/pagecv>

La selección de estas artistas se realizó principalmente por la manera de “mostrarse” o dar a conocer su identidad, la idea era poder ofrecerles a los y las estudiantes diversidad en cuanto a posibilidades de retratar/se y potenciar la idea de narración visual a partir de una creación performática que construya un universo diversificando la construcción de escenarios posibles

De estas fotografías se visualizaron particularmente obras monocromáticas y con paleta de colores análogos, buscando evidenciar diferentes posibilidades cromáticas y retomando los conceptos planteados anteriormente sobre la manera en que el color influye en la forma de contar una historia

- **Artistas e imágenes trabajados en la clase 3**

Alia Penner nació en Estados Unidos, 1986.

Interviene fotografías mediante ilustración, se apreciaron las tramas y texturas visuales que realiza poniendo el acento en las posibilidades expresivas que les otorga y la manera de generar transformaciones que logran potenciar y cargar de sentido sus producciones, tanto por el dinamismo de las formas irregulares como por la variedad cromática.

Fotografías de Alia Penner <https://aliapenner-blog.tumblr.com/>

John Baldessari, Estados Unidos 1931-2020, intervenía fotografías con puntos de colores, manchas o formas. Las imágenes que utilizaba las extraía de periódicos por lo que solían ser de personajes importantes y/o celebridades, le interesaba quitarles el poder social que tenían e igualarlos destacando la posibilidad de ser reemplazables. Se retomó el concepto de identidad abordado anteriormente, estableciendo semejanzas y diferencias en relación a ocultarse u ocultar. Analizamos e intercambiamos ideas en relación a los planos de color que interfieren las imágenes, Baldessari elimina los rostros buscando enfatizar sobre otros aspectos que propone la escena y que se manifiestan y destacan dentro del anonimato de sus protagonistas, esto nos llevó a reflexionar sobre los elementos y recursos empleados para orientar la mirada del espectador dentro de la imagen, las posibilidades de incorporar nuevos significados a través de la organización compositiva así como también la simplificación de formas de los planos de color que logran potenciar el interés visual mediante los contrastes con los valores bajos.

Imágenes de John Baldessari

- **Producciones realizadas por los y las estudiantes durante la clase 3**

año)
fotografía

Imagen 1: (Estudiantes de 4to° año)
Dibujo digital colectivo sobre fotografía

Imagen 2: (Estudiantes de 4to°
Dibujo digital colectivo sobre

fotografía

Imagen 3: (Estudiantes de 4° año) Dibujo digital colectivo sobre

fotografía

Imagen 4: (Estudiantes de 4° año) Dibujo digital colectivo sobre

- **Producción final** realizada por estudiantes de 4° año.