

FICHA DIDÁCTICA PARA EL PROFESORADO DE BACHILLERATO

1. Datos de la exposición
2. Enlaces con el currículo de Educación Secundaria
3. Objetivos de las propuestas didácticas
4. Propuesta de actividades de preparación, antes de la visita a la exposición
5. Propuesta de actividades para profundizar, después de la visita a la exposición

1. Datos de la exposición

“**Almerías, fotoensayos sobre la sociedad almeriense**” es una exposición de fotografía documental que reúne 15 proyectos fotográficos realizados por fotógrafos andaluces, la mayoría almerienses, y 2 proyectos multidisciplinares: *Desierta Fanzine* y *Foto Acción Almería*. Estos fotoensayos han sido seleccionados por la comisaria, Elena Pedrosa Puertas, de manera que confluyan en un discurso visual que sirva para analizar la situación antropológica y física de los barrios marginales, la situación de crisis que se vive en diferentes lugares de nuestra ciudad y las consecuencias en la vida de diferentes colectivos de la productividad bajo plásticos.

En un diseño narrativo de los trabajos fotográficos que juega con los conceptos “dentro” y “fuera”, se han situado en la **primera planta** los fotoensayos de Chema López, Carlos de Paz y Rodrigo Valero, en las paredes de fuera, reflexionando sobre el valor antropológico de los barrios, en contraposición con los módulos del interior de la sala, en los que los trabajos de Raquel Rodríguez y María Isabel Muñoz y de Estela García nos hablan de los muros de las viviendas que sirven de fachada a esa situación.

En la **segunda planta**, los trabajos de Oliver Mairinger, Ana Cayuela y Lucas Gómez, que reflexionan sobre situaciones personales en confluencia con las sociales en distintos enclaves almerienses, así como los de Gabriel Martínez López, Mariquina Ramos, Pablo Vara y Laura Brinkmann, que muestran y reflexionan acerca de las condiciones de vida y de trabajo en el sector productivo del Poniente, rodean las paredes de la sala y, como si les dieran las espaldas, en los módulos interiores de la sala, se muestra la sociedad del ocio y la fiesta popular en diferentes lugares y festejos de la provincia, retratados en la mirada de Marina del Mar, Antonio Jesús García y Eduardo Maldonado y Dory Hernández.

Como colofón al proyecto, la revista **Desierta Fanzine**, con sus dos números *#Almería Plastificada* y *#Medianerías*, reúne en trabajos plásticos y literarios algunas de las reflexiones temáticas que se dan en esta exposición, y cuenta con la obra fotográfica expuesta de Carlos de Paz y Charles Bignon, y un videopoema realizado por Julio Béjar y Daniel Ortega.

Por otro lado, en la **Sala Jorge Rueda** y hasta el 9 de diciembre, la exposición “**Foto Acción Almería. Fotografías de los alumnos de Fotografía de la Escuela de Arte**” muestra la investigación documental realizada en los cursos 2015 y 2017 en los que se han realizado actividades de mapeado, fotografía participativa, deriva psicogeográfica y se han realizado fanzines y un documental divulgativos de la situación del Casco Histórico de Almería en cuanto al proceso de gentrificación que vive.

2. Enlaces con el currículo de Educación Secundaria

Materias

Lengua Castellana y Literatura

Fundamentos del Arte

Cultura Audiovisual

Historia del Mundo Contemporáneo

Patrimonio cultural y artístico de Andalucía

Historia del Arte

Competencias básicas

-Comunicación lingüística:

Concepto de fotoensayo, lenguaje de la prensa, revistas ilustradas. Relación imagen y texto.

-Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural, estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental: Concepto de gentrificación y su proceso a largo plazo. Higienización. Necesidad de un urbanismo sostenible.

-Competencia social y ciudadana, comprender la realidad social del mundo en que se vive: Situación de los barrios marginales. Contexto económico de la producción agrícola en el poniente. Los efectos de la crisis.

-Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas: Fotógrafos y fotógrafas almerienses. Fotografía documental.

3. Objetivos de las propuestas didácticas

- Ayudar al alumno a comprender los aspectos comunicativos de la exposición.
- Ayudar al alumno a comprender los aspectos técnicos y organizativos de la exposición.
- Proporcionar materiales para reflexionar acerca de los contenidos de la exposición.

4. Propuesta de actividades de preparación, antes de la visita a la exposición

- ¿Conoce el alumnado los barrios de Almería? Se propone ver en un mapa y situar por zonas.
- ¿Conoce el alumnado qué es un barrio marginal, cuál es su situación y en qué se basa su modo de vida?
- ¿Qué escribieron los escritores José Ángel Valente y Juan Goytisolo sobre La Chanca? Se introducen algunos textos como anexo al final de esta guía.

-¿Está familiarizado el alumnado con el término “gentrificación” o “elitización”? Se aconseja familiarizarse con estos términos así como con noticias acerca de la situación en otros lugares. Al final de la guía se aportan algunos artículos de prensa y enlaces sobre el tema. También se puede introducir con el visionado del vídeo documental del proyecto Foto Acción: <https://youtu.be/BVdmYSubaF0>

-¿Está familiarizado el alumnado con la política socioeconómica del poniente y de la producción bajo plástico? Se propone plantear la lectura y debate acerca de los artículos de prensa que se anexan al final de esta guía. Se propone un debate tras el visionado del vídeo “Los jornaleros del plástico en el sur de España”: <https://youtu.be/ScqHvuk-v5g>

5. Documentación para profundizar, durante y después de la visita a la exposición

PRIMERA PARADA-INICIO DE LA EXPOSICIÓN

-Profesiones involucradas en una exposición fotográfica.

SEGUNDA PARADA. SALA JORGE RUEDA

- Globalización, gentrificación y Foto Acción: convivencia y apoyo mutuo.
- La fotografía como herramienta de investigación antropológica: La fotografía participativa. Mapeo de la ciudad y deriva psicogeográfica. ¿Qué es un fanzine y para qué sirve?

TERCERA PARADA. PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA

-El fotoensayo como herramienta para expresar, comprender y cambiar el mundo.

[Elaboración: Elena Pedrosa Puertas, profesora de Artes Plásticas y comisaria de la muestra]

PRIMERA PARADA:

Profesiones involucradas en una exposición fotográfica

Esta es una exposición colectiva y temática. Una exposición en la que participan varios autores cuyos trabajos, ya producidos, tienen una línea argumental relacionada con Almería, desde un punto de vista social.

La producción de una exposición es parecida a la de una película: surge de una idea y necesita de gran cantidad de tiempo, energía y personas para realizarla.

El encargo parte del Director del Centro Andaluz de la Fotografía, Rafael Doctor. Seguidamente el argumento de la exposición y su discurso (cómo contarla) pasa a ser responsabilidad de la comisaria, Elena Pedrosa.

Pero **¿Qué es un comisario?**

En la tradición europea se ha utilizado el término *comisario* mientras en la anglosajona se utiliza *curador*, que hace referencia a la función de conservador de arte, o persona que tiene bajo su responsabilidad una colección de obra artística y se dedica a “curarla” cuando es necesario para su conservación.

Según explica en su web la *Plataforma para el Arte Contemporáneo*, PAC: “El comisario es, al fin y al cabo, aquel profesional que relaciona voces en función de un discurso, articula conceptos a través de una reflexión crítica y modula hacia el público la experiencia estética.”

PARA REFLEXIONAR: ¿Sabes a qué nos referimos cuando hablamos de discurso?, ¿qué es una reflexión crítica? ¿y una experiencia estética? Intentemos aclararlo.

Su trabajo es fundamental para el entendimiento e interpretación de las obras de arte, y necesita tener un conocimiento amplio de arte e historia –en específico del material con el que trabaja–, comprender el entorno social en que la exposición se interpretará, y los actores que intervienen en el desarrollo y gestión de una muestra.

Además de estas labores generales, –según el Instituto de Arte Contemporáneo de España– al gestionar una exposición temporal el curador está a cargo de:

- Investigación y desarrollo de un concepto y un discurso en la exposición.
- Redacción del proyecto.
- Revisión de propuestas de obra y artistas (imágenes, listados de obra).
- Propuesta inicial para el diseño del proyecto, adaptado al espacio físico o virtual donde tendrá lugar.
- Redacción del texto curatorial.
- Selección de las obras.
- Supervisión, diseño y control del montaje de las obras.
- Coordinación y supervisión de los textos que se presentan en la exposición (cédulas, sinopsis, biografías, cartelas).
- Supervisión de materiales de comunicación.
- Presentación del proyecto en rueda de prensa.
- Atención a medios de comunicación.
- Recorrido guiado inaugural.
- Colaboración con el equipo didáctico de los museos.

De esta manera, vemos como el comisario se encarga de construir una narración en sala a partir de un discurso común para que todo lo que tienen que decir las obras de los fotógrafos seleccionados sean complementarias entre sí, no ya sólo estéticamente, sino sobre todo en cuanto al concepto y lenguaje.

De entre las múltiples propuestas, estudios e investigaciones, el comisario debe elegir y esta es la tarea más difícil. Se quedan por el camino trabajos que son muy buenos pero que no tienen que ver con la temática o el discurso curatorial, también trabajos que son interesantes en cuando al tema pero que no llegan a tener la calidad de imagen que se solicita. En esta exposición en concreto era muy importante el concepto de fotoensayo. Se trataba de reportajes documentales de visión social con una intención de intervención, con un sentimiento, un pensamiento detrás a modo de moraleja. El concepto de fotoensayo ya lo veremos más adelante.

El fotógrafo que aquí buscábamos debía ser una persona que piensa a través de sus imágenes, no que hace fotos sólo estéticas, que estuviera más interesado en la historia que iba a contar que en los efectos de la imagen o en la belleza de la misma. Por otro lado, un fotógrafo profesional tiene conocimientos acerca de cómo presentar su trabajo, tanto de los documentos necesarios, como de expresar el contenido del mismo en las reuniones que se mantienen con el comisario.

El trabajo de comisariado en el proceso de investigación-selección es muy interesante porque supone conocer a muchas personas y que compartan contigo su trabajo, de dónde surge, qué pretende. El proceso de selección se basa en el espacio y el presupuesto que establezca la Administración o la sala y la estructura temática, narrativa y de diseño que establezca el comisario.

Después de esta fase, el comisario se relaciona con el personal de coordinación de la producción que gestiona el aspecto burocrático y económico con los participantes, por un lado, de producción de los materiales de los que no se encarga el fotógrafo, como textos, cartelas, etc, así como el montaje, gestión de transporte, conservación y seguro de las obras artísticas, etc. Una vez concretados todos estos aspectos se da paso a la fase de difusión, a través del departamento o la persona encargada (Gabinete de Prensa) y se redactan los textos y dossier explicativo de los contenidos y autores para la prensa y comunicación por redes.

En esta fase el comisario puede también coordinar la estrategia de comunicación, así como de promoción a través de actividades pedagógicas, visitas guiadas o charlas y eventos relacionados con la exposición.

PARA REFLEXIONAR: Lee y observa la hoja de sala de la exposición, fíjate en los carteles, los textos de la pared y el periódico-catálogo. Piensa en las distintas funciones de diseño que están implicadas y que coordina la comisaria. Observa durante la visita las oficinas del Centro Andaluz de la Fotografía e imagina el equipo de trabajo necesario para la gestión de este trabajo. ¿Sabes cómo funciona un gabinete de prensa?, ¿sabes qué es una nota de prensa? Vamos a aclararlo.

ALMERÍAS
Fotoensayos sobre la sociedad almeriense

Centro Andaluz de la Fotografía
25 de octubre de 2018-... de enero de 2019

Olivero García. De la zona "Madrugada", 2015

Esta exposición va dirigida a un público crítico que lee, a un público ético que ama los ojos. A un público que se reconoce. A la ciudad de Almería en general. Profundiza en una visión social de las distintas realidades que, a través de 15 ensayos fotográficos y otros diez proyectos multidisciplinarios, algunas de ellas de Almería, aunque la mayoría almerienses, han observado más allá de una visión estética de la misma, con una implicación humanista, crítica o conceptual.

Hay zonas, personas y modos de vida que no se contemplan como visitantes en la ciudad y que son el sustento y parte de su tejido. A modo de distancia social sobre el ciudadano y el ciudadano, frente a la fundación y pertenencia de la ciudad misma. Almería es un mosaico de situaciones y vivencias de distintas procedencias, tanto geográficas como sociodemográficas, como da muestra provincia.

Elena Pedrosa Puertas, Comisaria.

Lucía Rey Jimeno
Ana Cayula
Estela García
Antonio José García Ocho
Lucas Gomez
Cherrie López
Olivero Martínez
Eduardo Muñozolo
Dany Hernández
María del Mar
Georgina Martínez López
Carlos de Paz
Marquesa Ramos
Piedad Rodríguez
María Inés Muñoz
Roberto Velasco
Pablo Vera
Desideria Tánche
Foto Acción Almería

Calle Pedro Alonso 140 04010 Almería
905 21 01 00
www.centroandaluzdefotografia.es

FOTO ACCIÓN ALMERÍA
Fotografías del alumnado de la Escuela de Arte

Centro Andaluz de la Fotografía
25 de octubre-10 de diciembre de 2018

Olivero García. Distrito de Elvira. Pabellón para Distrito Artístico, 2016

Este proyecto colectivo comienza en 2015 y continúa en 2018 en la Escuela de Arte de Almería, participando de él colectivos como la Asociación Almería, Fotógrafos Almerienses y la revista Distrito Píntura. Utiliza la fotografía como herramienta de investigación antropológica y de lucha social en torno al proceso de gentrificación del Casco Histórico almeriense.

La estrategia, bien conocida, consiste en decir que se deterioran los edificios, desamortizar las calles y desquitar la limpieza y la iluminación dando facilidades a la entrada de delincuentes y tráficos de drogas. Esto sufre crear un malstar entre los vecinos que en muchas ocasiones degenera en la petición de estos de mayor "seguridad". A modo de juego escapanse a estas situaciones la confianza de personas que, como mínimo en situaciones puntuales, se dan entre seguridad privada e instituciones gubernamentales. Si en el día a día, se ve en cuanto se da el momento, no tan frecuente como nos quieren hacer ver, consistente en la falta de conciencia de la situación colectiva, la formación de comunidades dando solo estado la suma de las individualidades o una resistencia personal colectiva, la solidaridad entre ellos y de otros colectivos sociales.

Jana A. Miranda, Assoc. Cultural Estudiosos Fotógrafos

Alba Asensio,
Alejandra García,
Cherrie López,
Laura González,
Llovero García,
Mª Ángeles Salmerón,
Mar Sánchez,
Pablo Pérez,
Pascual Gómez,
Sara Martínez,
Rocio Restina,
María Segalón,
Luis Verdugo,
Jaime Sánchez,
José Álvarez,
Rosa Gil,
Julia Caparros,
Elena Pedrosa.

Calle Pedro Alonso 140 04010 Almería
905 21 01 00
www.centroandaluzdefotografia.es

SEGUNDA PARADA:

Globalización, gentrificación y Foto Acción: convivencia y apoyo mutuo

Acabamos de ver el trabajo de Chema López, Carlos de Paz y Rodrigo Valero sobre los barrios de La Chanca y Los Almendros. También los edificios que muestran las fotografías Estela García y Raquel Rodríguez y María Isabel Muñoz. Hemos visto, sobre todo nos ha llamado la atención, la forma de vida y de relación de esos vecinos. En clase quizá hayáis podido hablar de los **sectores económicos**. Son divisiones de las actividades económicas agrupados de acuerdo a características comunes: *primario* (el que extrae o produce la materia prima), *secundario* (que transforma las materias primas), *terciario* (sector servicios), *cuaternario* (economía del conocimiento y tecnología) y *quinario* (actividades de creación de ideas y proyectos).

PARA REFLEXIONAR: Identifica el sector económico al que pertenecen los retratados y al que pertenecen los fotógrafos y la comisaria. Piensa en los modos de vida de las personas que pertenecen a uno y otro nivel de economía. ¿Conoces qué es un barrio marginal, o qué diferencia hay entre una barriada obrera y un barrio residencial?, ¿habéis hablado en clase acerca de la lucha de clases y cómo se desarrolla en el S.XX?

En el blog sociólogos.com explican este concepto: “La lucha de clases es un fenómeno que se refiere al eterno conflicto entre las dos clases sociales existentes, entre los que producen y los que no producen, entre los que sin trabajar se adueñan de la producción y excluyen a los que trabajan, entre explotadores y explotados; históricamente entre amos y esclavos, patricios y plebeyos, terratenientes y campesinos, burgueses y proletarios, ricos y pobres.”

Partamos también de una definición sencilla del concepto de **Globalización**. Si buscáis en internet, en la Wikipedia, por ejemplo: “La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Este proceso originado en la Civilización occidental y que se ha expandido alrededor del mundo en las últimas décadas de la Edad Contemporánea (segunda mitad del siglo XX) recibe su mayor impulso con el fin de la Guerra Fría, y continúa en el siglo XXI. Se caracteriza en la economía por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria («nueva economía») cobrando mayor importancia el rol de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales junto con la implantación definitiva de la sociedad de consumo.”

Si pensamos en esto, podemos observar cuando viajamos que todas las ciudades se parecen un poco. Encontramos las mismas franquicias extranjeras, las visitas turísticas son idénticas, las plazas por las que pasamos son muy parecidas. Esto ocurre también con nuestro modo de vida. La televisión, internet y la publicidad nos dicen cómo tenemos que vestir, qué tenemos que comer, nos dice cómo tenemos que conseguir nuestros recursos para vivir y qué tipo de ocio tenemos que consumir. De manera que parece que todos debiéramos ser iguales y hacer lo mismo. Sin embargo también vemos que hay mucha gente que no tiene esos recursos ni ese modo de vida imperante.

Durante mucho tiempo las comunidades se organizaron entre ellas, sin contar con Ayuntamientos ni gobiernos, tomando sus propias decisiones y definiendo su modo de vida sin importar que fuera diferente del de otra comunidad de cerca o de lejos. Si miras los apuntes de historia, cualquier etapa del imperialismo, como el Romano o el de la Alemania Nazi, verás bastantes similitudes con lo que ocurre ahora. Es muy difícil querer vivir de una manera diferente a la establecida. Y hay muchas personas que se quedan al margen de lo que establece el imperialismo. En ese caso son aislados por la sociedad y se crean guettos.

Hoy día, aún existen barriadas antiguas a las que les es muy complicado adaptarse al ritmo de vida imperante. Esas barriadas están siendo abandonadas porque no interesan, son distintas, y se espera que en el futuro sirvan para visitadas por turistas. Porque no entran en otros niveles económicos productivos, como antes, por ejemplo era la pesca, para el barrio de Pescadería. Y el único recurso económico que imaginan los gobiernos es que se integren en el sector terciario y produzcan así servicios.

Son barriadas en las que vive mucha gente anciana, que al principio pagaba muy poco dinero por su vivienda, porque había sido heredada de sus abuelos o bisabuelos. También, en ese momento en el que las casas eran baratas, vino gente que las compró. En La Chanca, sin embargo, hubo una época en la que los vecinos se organizaron y lucharon por su modo de vida particular, hicieron huelgas, se unieron entre ellos y decidieron crear cooperativas de trabajo en las que se empleaban a ellos mismos en la construcción de sus propias viviendas, en la alimentación, arreglando cosas. Ahora esa organización ya no es posible sino a partir de asociaciones y los Ayuntamientos.

Con el cambio de leyes y el interés turístico de la Alcazaba, la Catedral y el barrio musulmán que hay alrededor, desde Europa llegaron unas ayudas para el turismo, también para que las fachadas de los edificios estén bien cuidadas, para que haya comercios modernos y bares para el turismo. Los Ayuntamientos permiten que las terrazas llenen de mesas y sillas el espacio público en las plazas y calles. Empieza a subir el precio de los alquileres y se elimina la renta antigua. De esta manera, en esos barrios, como aquí el de La Almedina, los vecinos van cambiando. Algunos vecinos tienen que dejar sus casas porque no pueden pagar los nuevos alquileres, algunas casas se tiran y se construyen edificios más altos. Los negocios antiguos van cerrando. Se van construyendo instalaciones turísticas o dedicadas a la cultura, como el Mesón Gitano.

Este proceso ha sido estudiado por sociólogos, antropólogos y urbanistas en torno al término **Gentrificación**. El colectivo Left Hand Rotation lo define así: “Gentrificación es un proceso de transformación urbana en el que la población original de un sector o barrio deteriorado y con pauperismo es progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo, como consecuencia de programas de recalificación de espacios urbanos estratégicos.” Quiere esto decir que los vecinos de un barrio pobre van siendo desplazados por vecinos con más poder económico en los barrios de interés turístico, comercial o cultural. ¿A dónde se desplazan esos vecinos? A zonas periféricas como Los Almendros o El Puche. Son las llamadas barriadas marginales, donde también van a vivir las personas sin recursos de otros lugares o inmigrantes.

En la exposición “Foto Acción Almería. Fotografías del alumnado de la Escuela de Arte de Almería”, los alumnos de fotografía han salido a la calle a preguntarle a los vecinos cómo viven, qué necesidades tienen y cómo están viviendo el proceso de gentrificación de su barrio. Está en la Sala Jorge Rueda. En nuestro blog puedes conocer algo más sobre el proyecto:

<http://gentrificacionenelcascohistorico.blogspot.com>

Foto Acción Almería **2015**

gentrificacionenelcascohistorico.blogspot.com

Es una actividad interdisciplinar realizada por los alumnos de Fotografía de la Escuela de Arte de Almería durante los cursos 2014-2015 a 2016-2017. Partiendo de la teoría de la deriva situacionista y la psicogeografía, el documental antropológico y desde la premisa de que la INTERVENCIÓN CONSCIENTE Y DOCUMENTADA del arte y la fotografía en el entorno es imprescindible en nuestra sociedad, los alumnos utilizan lenguajes gráficos y fotográficos desde el fotoperiodismo al fanzine para implicarse en la investigación del proceso de **gentrificación** del casco histórico de Almería.

Foto Acción Almería **2017**

gentrificacionenelcascohistorico.blogspot.com

A través de la exploración del espacio urbano, desde la fotografía de calle hasta la narrativa más introspectiva en la deriva situacionista, durante este curso los alumnos continúan la investigación del proceso de gentrificación del casco histórico de Almería, esta vez profundizando más en las historias de los habitantes del mismo, los modos de vida en barrios antiguos como la **Chanca-vecaduría** y su relación con la zona más moderna. Hemos utilizado una herramienta de investigación social y antropológica como es el **mapa**, siguiendo la publicación del colectivo **Iconoclastas** y con la herramienta **mapas de Google** para compartir las imágenes.

Gentrificación

¿Qué obs? el barrio?

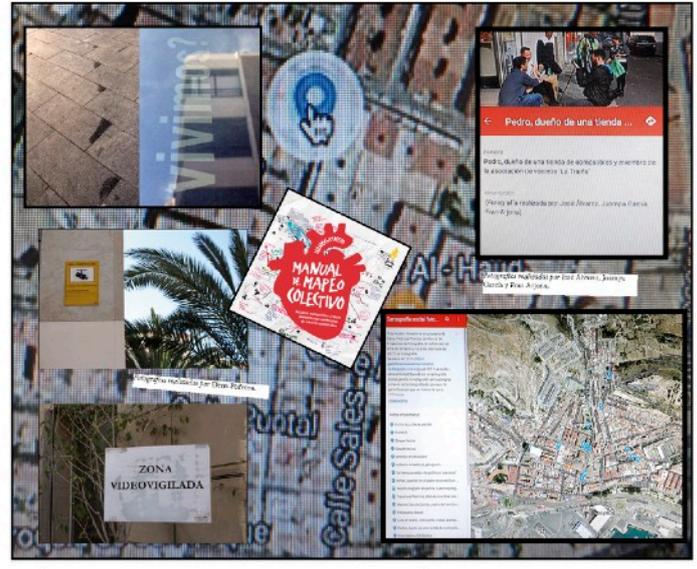
Asociación de Vecinos: Laura Rodríguez, María Rodríguez, Isaac Aragón, Daniela García, Mónica Pérez, Susi Jiménez.

Medio de Comunicación: María Segura

Realización: Elena Pedrosa Puertas, María Segura, Susi Jiménez, Daniela García, Mónica Pérez, Susi Jiménez.

 Un proyecto de Elena Pedrosa Puertas
<https://proyectoasesocialistas.wordpress.com>
 cines fotografía
 Dpto. Comunicación Gráfica y Audiovisual
 Escuela de Arte de Almería

EAA
 ESCUELA DE ARTE DE ALMERÍA

MANUAL MAPA COLECTIVO

ZONA VIDEOVIGILADA

Proyecto realizado por Elena Pedrosa Puertas

Proyecto realizado por Elena Pedrosa Puertas, Susi Jiménez, Daniela García, Mónica Pérez, Susi Jiménez.

 Un proyecto de Elena Pedrosa Puertas
<https://proyectoasesocialistas.wordpress.com>
 cines fotografía
 Dpto. Comunicación Gráfica y Audiovisual
 Escuela de Arte de Almería

EAA
 ESCUELA DE ARTE DE ALMERÍA

TERCERA PARADA:

La fotografía como herramienta de investigación antropológica

La cámara de fotos ha sido desde las primeras visitas coloniales a África, por ejemplo, una herramienta antropológica. Quiere esto decir, de estudio de lo humano, de los modos de vida de las personas. Así la hemos utilizado desde la Escuela de Artes, para registrar los lugares donde viven estas personas, por un lado, y cómo van cambiando con el tiempo, y para recordar también cómo viven estos vecinos y a qué se dedican.

Hemos utilizado algunas herramientas que hemos aprendido de autores como Guy Debord que nos habla de la **deriva psicogeográfica** como una manera de vivir el territorio que habitamos o que visitamos mezclándonos con él. De ahí han surgido por ejemplo estas imágenes de Elena Pedrosa.

También hemos utilizado herramientas que hemos aprendido en libros como el del colectivo “Iconoclastas”, como el **mapeado colectivo**, para identificar los sectores y tipos de vecinos que habitan el barrio. Como ejemplo tenéis las imágenes de José Álvarez y Francisco Arjona que están indicadas en este mapa de Google Maps.

O la **fotografía participativa**, que consiste en darle la cámara de fotos a alguien que no tiene la posibilidad de utilizarla y dejar que con ella exprese con su propia voz lo que quiere decir de su barrio. Rosa Cid y Erika Asensio lo hicieron con los niños del colegio de La Chanca.

También utilizamos la imagen como herramienta de divulgación, para dar a conocer a los demás esta situación que hemos documentado. Lo hacemos a través de este vídeo documental, las fotografías que veis en exposiciones como ésta, y los fanzines expuestos en la vitrina.

PARA REFLEXIONAR: ¿Qué es un fanzine? Definámoslo.

Silvia Font lo define así: “El fanzine surge como una forma de compartir ideas, pensamientos y sentimientos personales con el resto del mundo, desde la plena libertad de sus autores que no quieren o pueden acceder a los canales y medios de comunicación preestablecidos. Este tipo de publicaciones autogestionadas suponen por sí mismas una reivindicación de nuestra autonomía, (re)conquistando esos espacios a veces inaccesibles o simplemente con los que no nos identificamos. Así, nosotros aprendemos creando que la investigación no es algo aburrido, que puede servirnos para expresar lo que vivimos y pensamos y que los vecinos también pueden aprender con nosotros creando su propios fanzines. En este enlace de los materiales del Ministerio de Cultura, EducaLab, podéis ver cómo hacer un fanzine:

TERCERA PARADA:

El fotoensayo como herramienta para expresar, comprender y cambiar el mundo

Catarina Graff explica que “una fotografía puede mostrar, únicamente, la superficie, lo visible, lo concreto. Pero como parte de un todo, como una pequeña pieza de mosaico, revela una imagen mayor, de la dinámica invisible de la sociedad en la que vivimos.”

Eso es lo que pretende esta exposición, mostrar una dinámica invisible de la sociedad en la que vivimos. Por eso se han reunido este conjunto de trabajos fotográficos que se han parado a reflexionar con imágenes en esa sociedad y en eso que no vemos, o no queremos ver, o no nos atrevemos a mirar.

PARA REFLEXIONAR: ¿Qué situaciones ves en este fotoensayo de Rodrigo Valero que forman parte de la sociedad en la que vivimos?, ¿qué aspectos ves que son parecidos a tu modo de vida?, ¿y en qué se diferencian?, ¿cómo te hace sentir?

En palabras de Oscar Colorado, “Una fotografía unitaria es como un cuento, un ensayo equivale a una novela: hay un momento en el que el autor tiene tanto por decir que necesita adoptar un formato más apropiado para extenderse”

Por eso estos trabajos fotográficos tienen una cantidad considerable de imágenes. Imágenes que presentan una historia fragmentada. Una serie de imágenes que, si las contemplas, son como capítulos de un libro o de una serie. Colocadas en cada pared, pueden “leerse juntas” y ver que cobran un significado unitario. Cada pared es una frase. Todas las frases juntas cuentan una historia.

PARA REFLEXIONAR: ¿Puedes mirar de cerca estas imágenes de Estela García y describir cuál es la historia que cuentan?

Pero, ¿qué es una historia? No es más que algo que le sucede a uno o más sujetos en un contexto. Y eso que les ocurre es algo que puede interesarle a algunas personas, como tú y como yo.

Tema, sujeto y narrativa

El sujeto nos sirve como vehículo para hablar de un tema. O el tema es el asunto que sirve como base para explorar una situación en la que se encuentra el protagonista. Por lo tanto, se trata de fotografiar un contexto, no sólo un rostro interesante o un paisaje atractivo. Fotografiamos algo que nos interesa para profundizar en ese tema opinando, preguntando o haciéndonos preguntas, consiguiendo que el espectador también se las haga.

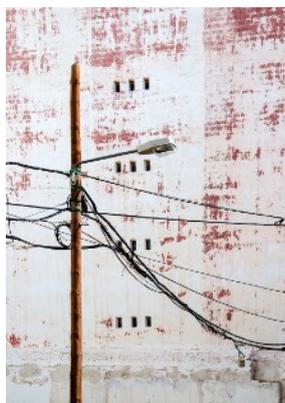
PARA REFLEXIONAR: ¿Puedes preguntarte a ti mismo, o preguntarle a quienes tienes alrededor, cuál es la historia de estas personas que fotografía Carlos de Paz y en qué contexto están viviendo?, o ¿por qué el fotógrafo ha registrado con su cámara estos lugares y qué quiere decir poniendo esas imágenes juntas?, ¿cuál es el tema del que habla?

“Al trabajar un Fotoensayo, -dice Oscar Colorado- es muy importante establecer una conexión entre el sujeto y el tema. Por ejemplo, se puede realizar un conjunto de fotografías de viviendas en una ciudad. Eso es una colección de sujetos. Sin embargo si se encuentra un tema que las conecte, puede establecerse un concepto y, si hay una opinión sobre esta situación, tenemos un Ensayo Fotográfico.”

El fotoensayo implica una opinión, el cuestionamiento de fondo. El tema es la idea principal que puede ser expresada directa o indirectamente y sobre la cual el fotógrafo desea exponer su punto de vista subjetivo. El fotógrafo quiere transmitir un mensaje, “tiene algo que decir con su cámara y desea comunicarlo al mundo mediante un cuerpo de obra fotográfica consistente, articulado”. El trabajo fotográfico, por tanto, puede tener una moraleja.

PARA REFLEXIONAR: ¿Cuál crees que es el mensaje de las autoras de este fotoensayo?, ¿y la moraleja de la historia que cuenta? Puedes ayudarte de los textos que se han colocado en la sala, escritos por la comisaria, o de los pequeños textos a modo de cartelas que se han colocado al principio o al final del fotoensayo para ayudar a su lectura.

Un fotoensayo es también como un artículo de opinión. En la prensa encontramos noticias que nos cuentan la realidad “tal cual es” (y lo pongo entre comillas porque sobre eso habría mucho que hablar). Sin embargo un artículo de opinión es un texto periodístico que cuenta la realidad tal y como la ve la persona que escribe. Expresa un punto de vista, una visión más de la realidad que puede ser más o menos parecida a la tuya.

A partir de ella tú puedes preguntarte qué piensas de ese tema y si estás de acuerdo con su opinión. Y sobre todo, qué sabes de ese tema, porque para poder opinar de un tema y saber si estás o no de acuerdo con la opinión de otros sobre el mismo, es necesario conocer el tema documentándolo. Si no es así, seguramente cometes errores de apreciación por falta de conocimiento.

PARA REFLEXIONAR: Lee el texto de sala de la planta de arriba conforme entras a la izquierda y observa los fotoensayos que hay sobre la pared y en el panel. Se trata del trabajo de Gabriel Martínez López, Mariquina Ramos, Pablo Vara y Laura Brinkmann. ¿Qué es lo que has entendido después de leer el texto y ver las imágenes?

Las revistas ilustradas

El origen del fotoensayo está en las revistas ilustradas. Desde los años 40, a partir del éxito de la revista norteamericana Life, y hasta ahora, la fórmula de las revistas ilustradas suele incluir reportajes fotográficos que se leen más despacio que las noticias de prensa y que permiten reflexionar sobre aquello que se lee con más tranquilidad. Son habitualmente publicaciones semanales y los reportajes que se incluyen han debido contar también con un tiempo largo de documentación, reflexión y realización.

Como decíamos antes, es difícil que un periodista pueda contar la realidad “tal cual es” cuando existen unos intereses económicos y/o políticos detrás de las editoras responsables del medio de comunicación en el que trabajan. Es por eso que algunos fotógrafos que trabajaban para Life decidieron formar una cooperativa en la que todos ellos mandan, todos son jefes, y nadie tenía que decirle a nadie qué imágenes podían ser o no publicadas.

Ese fue el origen de la Agencia Magnum de la que formaron parte los más célebres fotógrafos de la historia, como Henri Cartier-Bresson o Robert Capa, y que hoy en día continúa siendo la agencia de difusión de imágenes fotográficas más prestigiosa, con más de 109 miembros de 19 países desde su creación en 1947, y en la que hace unos años entró a participar Cristina García Rodero, fotógrafa española con gran prestigio que muestra en sus imágenes una visión peculiar del costumbrismo social de los pueblos y sus celebraciones.

PARA REFLEXIONAR: Las siguientes fotografías son de Cristina García Rodero. Después de verlas y comprender el tema del que tratan sus fotografías, ¿qué trabajos de la exposición que estamos viendo crees que están inspirados en su modo de fotografiar o tratan el mismo tema?

“Las historias concebidas por editores y ejecutadas por escritores a la espera de la ilustración fotográfica, habían creado un formato demasiado apretado para ciertos fotógrafos con un punto de vista propio. La prensa ilustrada se convierte, entonces, en el preámbulo necesario para un formato con características propias donde sí cupiera la opinión del fotógrafo: el Foto Ensayo.”

Para conocer un poco más acerca de lo que es un fotoensayo, hace falta analizar la relación entre fotografía y texto y dar, aunque sea brevemente, un vistazo a la obra de W. Eugene Smith, llamado el “padre” del fotoensayo. Su trabajo se basó en la imperiosa necesidad de expresar una opinión sobre el mundo. Esa opinión suya sobre el mundo le hizo reflexionar, como en su trabajo “Médico de pueblo” para la Revista Life, acerca de los médicos ambulantes. En su siguiente trabajo, “La comadrona”, Smith consiguió sensibilizar a la Administración al ver la denuncia y que se construyera un hospital en la zona que él había fotografiado.

PARA REFLEXIONAR: Un fotoensayo, por tanto, puede ser también una denuncia social que pretende ayudar a mejorar la situación de un colectivo. Sabiendo esto, **¿cuáles crees que han podido ser las denuncias realizadas por Pablo Vara?, ¿cómo crees que estas imágenes podrían ayudar a quienes han sido fotografiados?**

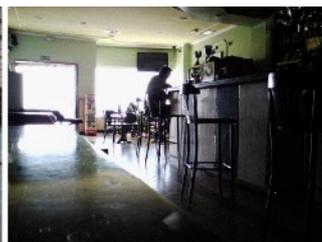

No obstante, podemos encontrar diferentes registros en el lenguaje, coloquial, formal, irónico. De la misma forma, cada fotógrafo tiene su propio estilo para contar su historia, y en ocasiones utiliza metáforas, hipérbolos, oximoron, y otros recursos lingüísticos que conocerás para el texto y que puede que no supieras que se dan también en la imagen.

PARA REFLEXIONAR: **¿Serías capaz de decir qué relación tienen estas imágenes de Marina del Mar con la ironía?, ¿a qué se refieren sin decirlo del todo claro?**

¿Podrías decir cuál es el significado metafórico de estas otras imágenes de Oliver Mairinger? ¿y cuál es el verdadero significado de lo que dicen?, ¿y a qué se refiere el título de su trabajo?

Fuente y más información en:

<https://oscarenfotos.com/2015/02/14/el-foto-ensayo-origen-y-definicion>
<https://oscarenfotos.com/2015/02/21/el-foto-ensayo-naturaleza-y-definicion>
<https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa>