

POSIBILIDADES DE LA IMAGEN Y LA FOTOGRAFÍA PARA LA PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEA.

Lic. Juan Ramón González Naranjo

RESUMEN

El siguiente trabajo aborda reflexiones teóricas sobre el concepto de Imagen visual en general e imagen visual fotográfica en particular. Su propósito fundamental es hacer énfasis en la importancia y necesidad de la visualidad gráfica y fotográfica en la vida social, pero sobre todo en su incidencia en los procesos educativos. Destaca también el valor, más allá de su condición de vehículo de disfrute estético, de las potencialidades apenas reconocidas de la fotografía cubana como apoyo a los distintos procesos y niveles de enseñanza artística y general.

PALABRAS CLAVE

IMAGEN VISUAL PEDAGOGÍA DE LA IMAGEN FOTOGRAFÍA.

Desde la segunda mitad del siglo XIX, y sobre todo a partir del triunfo de la Revolución el 1º de enero de 1959, en nuestro país se ha acumulado una muy extensa galería de fotografías que hilvanan la trayectoria en imágenes documentales de los acontecimientos culminantes del devenir de la patria hasta nuestros días, una especie de correlato histórico visual-documental que, junto a la literatura, las diversas manifestaciones artísticas¹ y la propia historia como disciplina científica estructuran una visión totalizadora de la Historia de la nación cubana, de lo cual se hizo eco el propio Comandante en Jefe Fidel Castro en el Tercer Coloquio Latinoamericano de Fotografía, celebrado en La Habana en 1984, evento en que expresó a los centenares de fotógrafos allí reunidos: «*La fotografía en sí misma puede ser una contribución grande a las ideas progresistas y la lucha de nuestros pueblos*». Si acaso una única imagen fuera necesaria para explicitar esta aseveración vendría a nosotros con fuerza avasalladora el rostro del Che en la foto «Guerrillero Heroico», tomada por Alberto Korda al comandante Ernesto Guevara el 5 de marzo de 1960, que constituye en sí misma un paradigma artístico y testimonial insuperable de las heroicas jornadas del naciente proceso revolucionario.

¿Podiera hablarse de una historia de Cuba en imágenes fotográficas, sobre todo a partir del siglo XX?² La respuesta sólo puede ser afirmativa, pero en su debido momento apreciaremos por qué es la fotografía de la Revolución cubana (1959 en adelante y hasta nuestros días) la que brinda el conjunto más completo y coherente del continuo histórico de la nación.

¹ No deberá obviarse el hecho de que estará siendo valorado un medio de expresión creadora donde lo documental y lo artístico se interrelacionan en mayor medida que en otras modalidades expresivas del arte.

² Los historiadores de la manifestación ubican los orígenes europeos de la fotografía (en su versión definitiva) hacia 1826, con la primera imagen reproducida mediante medios fotoquímicos por Nicephore Niepce. Apenas catorce años después, en 1840, se establece en La Habana el primer estudio fotográfico. No obstante, es a partir del advenimiento de la república mediatizada que la documentación fotográfica de la nación cobra singular densidad, debido sobre todo a la proliferación de la prensa periódica o plana. Consúltese al respecto: Haya, María Eugenia: «Sobre la fotografía cubana», pp. 41 y ss. En: *Revolución y Cultura*, Ciudad de La Habana, N° 93, mayo de 1980.

Considerando el carácter patrimonio y acumulativo de la cultura cabe hacer las siguientes preguntas: ¿A quién contribuye ese rico legado fotográfico? ¿A la Historia de Cuba solamente? ¿A la historia del arte cubano en tanto que manifestación artística con un sistema categorial propio?³ ¿Está capacitada para extender su radio de acción cognoscitiva, ideológica y estética hacia otros campos de interés sociocultural? ¿Cómo puede aprovechar la Pedagogía –y más específicamente la Pedagogía cubana- este legado histórico y artístico?

Infinidad de autores de diversas disciplinas –historiadores, sociólogos, comunicadores sociales, semiólogos, pedagogos, etc.- no vacilan en aceptar como valedera la preeminencia de la imagen y, por lo que apreciamos en el nuevo siglo, este desbordamiento de iconografías de variado tipo –fotos, pósteres, vídeo clips, etc.- invaden el entorno social, colman los periódicos, las revistas y la televisión; ahora se adueñan de las paredes públicas en formatos incluso enormes que empequeñecen al ser humano en términos de absoluta humildad (o insignificancia). Tal como plantean dos autores: «*En las circunstancias actuales, la imagen ha dejado de ser un acontecimiento (como seguramente lo fue para los espectadores de la primera mitad del siglo XX) para pasar a ser parte de la vida cotidiana de los espectadores.*»⁴

Cuando analizamos las distintas funciones que una imagen tiene, según la intencionalidad del emisor, el sentido de la imagen está determinado desde el comienzo. Una imagen puede servir para informar (si se trata por ejemplo de una imagen periodística), para persuadir (si se desea convencer de algo al receptor, como es el caso de la imagen publicitaria), para recrear (cuando se busca entusiasmar como principal objetivo), o para expresar (cuando el emisor-autor

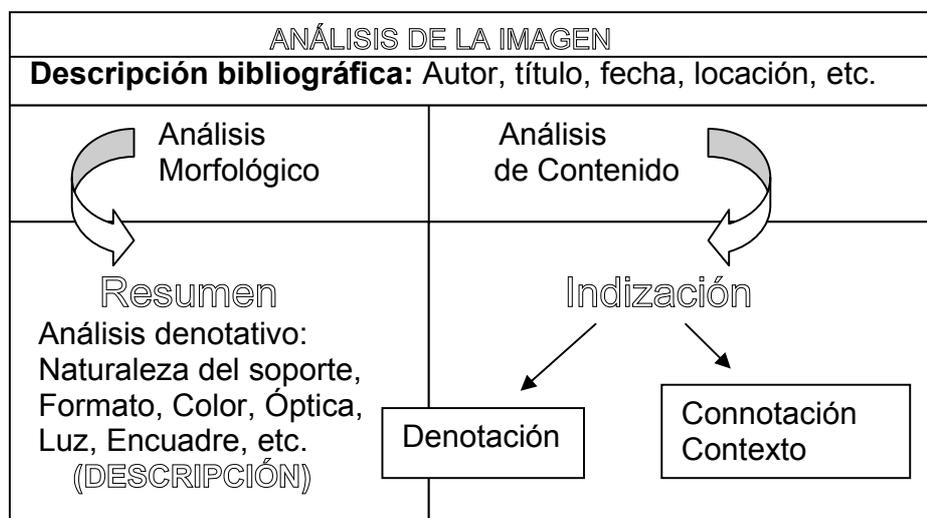
³ Aunque la Fotografía como manifestación artística visual se analiza y valora formalmente a partir de los Elementos y Principios del Diseño de las Artes Plásticas en general, tiene componentes que son propios exclusivamente de ella.

⁴ León Rivera Betancur, Jerónimo [y] Correa Herrera, Ernesto: «La imagen y su papel en la narrativa audiovisual», Grupo de Investigación Imagen y Comunicación, Universidad de Medellín, Colombia. (Texto digital).

hace llegar al receptor sus emociones, sentimientos, ideas, etc.). Es el caso de una imagen artística, por ejemplo.

Jacques Aumont, citando a Gombrich en su libro *La imagen*, plantea que el individuo no se aproxima a la imagen en un estado de total desamparo cognitivo; su capacidad de «reconocimiento» es muy activa gracias a la rememoración y ensamblaje de los discursos visuales que le llegan fragmentariamente y él va agrupando coherentemente: «*El espectador es quien hace la imagen.*»⁵

En el proceso de enseñanza-aprendizaje la lectura de textos visuales (imágenes en general y fotografías en particular) debe conllevar el escrutinio severo de los mensajes denotativos (naturaleza material del soporte, elementos morfológicos, composicionales, etc.) y connotativos (contenido referido, contexto, etc.), los fenómenos de deformación, la puesta en guardia ante las distorsiones que, vulgares o sutiles, presentan los mensajes muchas veces. Un proyecto para análisis integral de las imágenes es el que nos presenta el siguiente modelo:⁶

La expansión de la imagen a nivel mundial es ya una realidad de imprevisibles consecuencias y debe ser estudiada mediante altos niveles de

⁵ Cfr. León Rivera Betancur, Jerónimo [y] Correa Herrera, Ernesto: «La imagen y su papel en la narrativa audiovisual», Grupo de Investigación Imagen y Comunicación, Universidad de Medellín, Colombia. (Texto digital).

⁶ Méndez, Eva M^a. «Connotación y lectura ideológica en el análisis de Imagen»: Dpto. de Biblioteconomía y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid.
<http://www.bib.uc3m.es/~mendez/imagen.htm>

profesionalidad, entre los cuales el tratamiento teórico a través de las disciplinas pedagógicas es obligado. Tal como se plantea: *«Los seres humanos, sobre todo en las sociedades occidentales, vivimos inmersos en una auténtica iconosfera, pues recibimos la mayor parte de la información a través del sentido de la vista. Investigadores, profesores de distintos niveles de la enseñanza, científicos y profesionales de las áreas más diversas son cada vez más conscientes de este dominio de la imagen, cuyo estudio en las últimas décadas, se ha hecho cada vez más interdisciplinario y especializado.»*⁷

Debe tenerse en cuenta que cualquier consideración teórica que hagamos sobre la imagen ha de tener en cuenta la proyección ideológica que la sustenta pues ella no está exenta de compromiso histórico, clasista, filosófico, etc. como forma de la conciencia social que también es.

La evaluación de la imagen como referente informativo hay que verla, de manera integral en el impacto que tiene en la formación de la cultura humana. A través de las telecomunicaciones y los medios audiovisuales, mediante el cine, la televisión, el video e Internet (proclamada a bombo y platillo como el *non plus ultra* de la información contemporánea) la imagen asume nuevas modalidades de uso ya no solo cognoscitivas, estéticas e informativas, sino también lúdicas y, sobre todo, ideológicas desde la perspectiva de la creciente unipolaridad del mundo contemporáneo. Dos autores españoles de la Universidad de Sevilla señalan: *«...el espectador nunca mantiene con la imagen una relación abstracta, fuera de la realidad concreta. La visión de las imágenes y la creación de las mismas tienen lugar en un contexto específico y se encuentra determinada por distintos factores situacionales»*. Jacques Aumont, en su obra *La imagen*, señala: *«Toda representación es, pues, referida por su espectador –o más bien, por sus*

⁷ Jiménez Varea, Jesús [y] del Mar Ramírez Alvarado, María: «El significado de la imagen dentro del proceso de la creatividad publicitaria. Reflexiones metodológicas», Universidad de Sevilla.

espectadores históricos y sucesivos- a enunciados ideológicos, culturales, en todo caso simbólicos, sin los cuales no tiene sentido (Aumont, 1992: 262).»⁸

Dada esa capacidad de impacto de la imagen visual que se expande por el mundo con propósitos contrastantes se impone la necesidad de una «alfabetización visual» mediante una acción que debe involucrar, en primer lugar, a los centros educacionales forjadores de los primeros niveles de cultura humana y, simultáneamente, a las propias fuentes de emisión de dichas imágenes, es decir, los medios masivos de difusión (cine, televisión, prensa plana, plataformas informáticas, etc.). De tal manera, como afirma un teórico de la pedagogía de la imagen: *«Ya no se trata sólo de saber leer palabras. Entre otras nuevas formas de alfabetización, se trata también de saber interpretar las constantes imágenes con que nos bombardean los medios masivos. Los analfabetos de la imagen -aquellos que no pueden descifrar sus mecanismos ocultos- tienden a perecer ante ese bombardeo y a convertirse en víctimas fáciles de la manipulación. Un ciudadano crítico es también aquel que sabe “leer imágenes”.»⁹*

Abocados como estamos desde la contemporaneidad al asedio constante de las fotografías (revistas, periódicos, Internet, consumo familiar, etc.), se hace evidente la tendencia creciente orientada a una visualización superficial, mecánica y rápida de las imágenes fotográficas. El observador contemporáneo no ve las imágenes, no las interioriza sino que desplaza su mirada sobre ellas apropiándose sólo de sus atributos más superficiales (vestuario, gestos, etc.) y no se siente capaz, o necesitado, de descifrar esa imagen hasta sus últimas consecuencias. Todo esto se torna más grave aún cuando se limita a mirar fotografías cercanas a su contexto socio-afectivo; por ello, las imágenes de índole histórica, internacionales, políticas, etc., ni siquiera rozan su estimulación visual y por ello podemos afirmar que el patrimonio fotográfico de la Revolución cubana no constituye para él un contenido de interés significativo. Esta suma de mensajes,

⁸ Jiménez Varea, Jesús [y] del Mar Ramírez Alvarado, María: «El significado de la imagen dentro del proceso de la creatividad publicitaria. Reflexiones metodológicas», Universidad de Sevilla.

⁹ Padrón Guillén, José: «Leer la imagen: otra forma de alfabetismo», En: http://www.avizora.com/publicaciones/pedagogia/pedagogia_07.htm

que tiene una importancia decisiva en su formación integral, está necesitada de una adecuada revalorización o rescate mediante el enfoque pedagógico más adecuado, que en nuestro criterio resulta el *histórico—cultural*.

No siempre es sencillo descubrir cuál es la función predominante en una imagen, aún en el caso de que ésta haya sido realizada con una finalidad concreta. Distintas circunstancias hacen, ya desde el proceso de creación, que esa imagen aparezca cargada de valores que superan la función primaria y esta pluralidad de *mensajes* que la imagen trasmite la hace *polisémica*, por lo cual el docente que utilizará imágenes fotográficas a lo largo del proceso docente-educativo deberá saber las potencialidades múltiples de una fotografía del proceso revolucionario cubano que es, en definitiva, nuestro campo de acción principal.

La comunicación por la imagen es, por lo tanto, un proceso abierto, dinámico y flexible que habrá que estimular en el estudiante universitario que deseamos formar y que tributa tanto a la pedagogía comunicativa como a la pedagogía de la imagen. Para ello sustentaremos nuestro enfoque con el criterio de los saberes o significados compartidos, asumiendo una actitud verdaderamente comunicativa con la imagen no como pretexto sino como *texto visual* entendido como un parte de un proceso cognitivo que tribute al proceso de aprendizaje instructivo, educativo y desarrollador del estudiante. Tal como plantea la Dra. Irene Trilles Rodríguez: «...*en las instituciones universitarias la perspectiva comunicacional que mejor responde a las necesidades del sistema es la que concibe a la comunicación como un proceso de construcción de significados compartidos, y sobre esa base, que implica participación y consenso, se apoya la interrelación entre los subsistemas que componen nuestra organización, a su vez abierta a la sociedad y en interrelación con ésta.*»¹⁰

Por estas y otras razones afines es que en nuestra sociedad la imagen visual está comprometida con un respaldo moral que la sustente y haga posible su uso no contaminado por artificios que deterioren la conducta ética de las personas. La

¹⁰ Trilles Rodríguez, Dra. Irene: *Gestión de comunicación universitaria: razones, ámbitos y modos*. Universidad de La Habana, Cuba (Texto en soporte digital).

educación visual debe ofrecer pautas de análisis e interpretación de los códigos visuales que se proyectan sobre todo a través de la fotografía y el diseño gráfico publicitario que tan engañosamente atractivos resultan, sobre todo para la población joven, a fin de neutralizar los efectos perniciosos que puedan ostentar.

Vale la pena entonces plantearse una pregunta: ¿Qué papel juega la imagen visual, y más específicamente la imagen fotográfica de la Revolución cubana en el proceso formativo integral?

Precisamente por tratarse de la acción educativa como actividad creadora desde una dimensión estética es que pretendemos otorgarle a la imagen visual (la imagen fotográfica) un papel importante para dicho propósito. Aunque no debemos distanciarnos del propósito fundamental que nos guía, que es la utilización de la fotografía revolucionaria cubana en la formación integral del educando, hay un hecho incontrovertible que nos relaciona con dicha fotografía desde otro ángulo, que es el de la relación sujeto-objeto, la que asumimos desde postulados apoyados en el enfoque histórico-cultural desarrollado por S. L. Vigotsky, influido por la teoría del reflejo de Lenin, según la cual la conciencia es un reflejo subjetivo de la realidad objetiva. La actividad práctica social implica la relación recíproca entre el sujeto y el objeto de conocimiento; si los instrumentos socio-culturales de la actividad práctica son las herramientas y los signos, orientados externa e internamente respectivamente, le corresponde a la fotografía la condición de signo para orientar internamente la actividad del sujeto¹¹.

Se tiende a considerar la relación entre individuo y fotografía como una relación *sujeto-objeto* —objeto artístico, naturalmente—, lo cual es válido, pero si la fotografía cubana revolucionaria ha ofrecido en su devenir el registro histórico de nuestro proceso a partir de sus protagonistas —individuo/pueblo— es evidente que el espectador también deviene sujeto observado y trasladado a la imagen fotográfica con un propósito artístico-documental. Es una nueva relación *sujeto-sujeto* la que se intenta establecer, aunque el ser humano que ve al *otro* no está

¹¹ Cfr. Pino Torrens, Ricardo (compilador): «Relación Sujeto-Objeto en las diferentes corrientes del pensamiento psicológico contemporáneo», soporte digital.

del todo consciente de que se ve a *sí mismo*, y precisamente se trata de lograr un proceso de identificación, de empatía con *el otro* que es consustancial a nosotros mismos. Esa es una de las lecciones artísticas que transmite la fotografía cubana revolucionaria; nos hace *objeto* artístico de la imagen fotográfica y al mismo tiempo nos dignifica como *sujeto* protagonista del proceso revolucionario y esta es una potencialidad educacional y estética que la pedagogía puede hacer valer.

BIBLIOGRAFÍA.

ÁLVAREZ ECHEVARRIA, MARÍA ISABEL: «Los medios: un desafío para la educación contemporánea». En: *Hacia una educación audiovisual*, Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, 2004.

APRENDER CON IMÁGENES:

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/luces_de_la_ciudad/aprendiendo/index.htm

ARÉVALO ZAMUDIO, JAVIER: *Imagen y pedagogía*, texto en soporte digital.(s.d.e)

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, BERTA [Y] GARCÍA OTERO, JULIA: «Tecnología educativa: ¿sólo recursos técnicos?». En: *Selección de lecturas sobre medios de enseñanza*, Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, 2002.

GARCÍA OTERO, JULIA [Y] OTROS: «La fuerza de la imagen audiovisual en la formación de la cultura del hombre». En: *Selección de lecturas sobre medios de enseñanza*, Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, 2002.

GONZÁLEZ CASTRO, VICENTE: *Diccionario Cubano de Medios de Enseñanza y términos afines*, Editorial. Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, 1990

GUTIÉRREZ MORENO, DR. RODOLFO: «Precisiones metodológicas para el trabajo con los objetivos formativos». Instituto Superior Pedagógico Félix Varela, Villa Clara (texto en soporte digital).

HERNÁNDEZ GALÁRRAGA, ELINA. *Selección de lecturas sobre medios de enseñanza*, Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, 2002.

LEÓN RIVERA BETANCUR, JERÓNIMO [Y] CORREA HERRERA, ERNESTO: *La imagen y su papel en la narrativa audiovisual*, Grupo de Investigación Imagen y Comunicación, Universidad de Medellín, Colombia. (Texto digital).

MÉNDEZ, EVA M^a. *Connotación y lectura ideológica en el análisis de Imagen*: Dpto. de Biblioteconomía y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid
<http://www.bib.uc3m.es/~mendez/imagen.htm>

PADRÓN GUILLÉN, JOSÉ: «Leer la imagen: otra forma de alfabetismo», En:
http://www.avizora.com/publicaciones/pedagogia/pedagogia_07.htm

TORRIENTE, LOLÓ DE LA: *Imagen de dos tiempos*, Editorial Letras Cubanas, Ciudad de La Habana, 1982.

VALDERRAMA, ESTEBAN: *La pintura y la escultura en Cuba*, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1952.