

Los participantes son alumnos de la Escuela de Artes de Almería

AUTORRETRATO FOTOGRÁFICO COMO MEMORIA

RE-INTERPRETACIÓN DEL ÁLBUM FAMILIAR

Noemí Genaro García

Escuela de Arte de Almería
noemi_genaro@yahoo.com

La imagen fotográfica se ha utilizado tradicionalmente como recuerdo, como objeto de memoria. En concreto, las imágenes de retratos del álbum familiar, que se constituyen como memoria de un individuo o grupo de individuos, creando una identidad colectiva. Según Susan Sontag: «mediante las fotografías cada familia constituye una crónica-retrato de sí misma». (Sontag, 2006:23). Esta función fotográfica constituye una historia en la que los miembros de la familia son los protagonistas.

Esta historia puede parecerse a la real, y las imágenes atestiguan que algo ocurrió, pero como cualquier recuerdo con el paso del tiempo se deforma y se convierte en otro. Los álbumes familiares construyen historias de realidades más o menos similares a las que sucedieron. Los personajes que aparecen ya no están como tales. «El retrato siempre representará una ausencia». (Martínez Artero, 2004: 21). El retrato fotográfico representa la ausencia en el presente, y la presencia en el pasado. En cualquier caso, se vale de la fotografía para fijar una imagen en el tiempo, y volverla a traer una y otra vez al presente, atestiguando que lo que ocurrió ya no está, sólo queda como imagen, como muerte. (Dubois, 1986; Barthes, 1980).

«El álbum familiar ha tenido su propio proceso de evolución de acuerdo con los cambios de valores sociales. En las últimas décadas, se ha desplazado el centro de atención del álbum. Se ha pasado de los mitos familiares a focalizar la atención en los niños/as». (Sanz, 2008:49). En las imágenes de la autora del artículo «Las

niñas» se pretende reflejar cómo la familia se ha ido ampliando a través de estas niñas que crecen juntas gracias a la amistad de sus padres.

Estos retratos en sus inicios se tomaban por un observador externo, a veces un fotógrafo itinerante, que capta a la familia de una manera objetiva o normalizada, con un posicionamiento determinado. El padre y la madre sentados, los hijos mayores detrás, los niños delante. Después, con la mediatización de la imagen, han sido los propios miembros de la familia los que tomaban las fotografías, a veces con una pose, a veces en momentos espontáneos de la vida cotidiana.

La experiencia de re-interpretación

Con el autorretrato fotográfico, el autor está implicado conscientemente en la construcción de la imagen. Se convierte en sujeto activo de la imagen, y, a la vez, en objeto. Prepara el escenario, el posicionamiento de la cámara, y, gracias al disparador automático, por último, se coloca delante de ésta. Tanto en el proceso como en la planificación o selección de la imagen, decide su carácter, qué mensaje pretende transmitir, controla el proceso.

En las imágenes «Retrato y autorretrato de la familia Genaro» de la autora del artículo, puede verse como un retrato familiar se re-interpreta como autorretrato, además en este caso haciéndolo evidente

El autor se implica conscientemente en la construcción de la imagen. Se convierte en sujeto activo y, a la vez, en objeto

RETRATO Y AUTORRETRATO. Noemí Genaro. 1920. 2011. Granada. Almería.

a través del brazo extendido hacia la cámara para accionar por control remoto el disparador automático.

Con esta experiencia se pretende re-interpretar una o varias fotografías del álbum familiar, tomadas como retratos y hacerlas de nuevo como autorretratos. Así, el papel más pasivo de la persona que aparece en el retrato se convierte en un papel activo. El objeto deviene sujeto. Se elige la imagen que se quiere re-interpretar, se prepara y se imita, en escenario, objetos, iluminación, estilo visual, y, por supuesto, personajes que aparecen en la fotografía.

Los participantes de la experiencia son alumnado de la Escuela de Artes de Almería, que cursan el segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en Fotografía Artística, y cuentan con edades entre los 18 y 24 años. Como son estudiantes de fotografía, se les supone un conocimiento previo de la herramienta fotográfica y del lenguaje visual como instrumento de comunicación. Pero esta experiencia podría adaptarse para alumnado de menor edad y con menor conocimiento del medio fotográfico.

Objetivos de la experiencia

Los objetivos generales que se pretenden con esta experiencia educativa son:

1. Afianzar el conocimiento de la herramienta fotográfica y el lenguaje visual como instrumento de comunicación consciente y eficaz. Así: saber manejar la cámara correctamente, realizar un buen uso de la

luz e iluminación, componer la imagen con un estilo visual determinado, ser consciente de las emociones asociadas a los elementos visuales... y dirigir las en el sentido deseado.

2. Utilizar el autorretrato fotográfico como medio de expresión subjetiva, transmitiendo controladamente rasgos de la propia identidad.

3. Reflexionar sobre el recuerdo que se tiene de la historia personal a partir de las imágenes que constituyen el álbum familiar, observando la formación de la identidad individual y colectiva.

4. Re-interpretar estas imágenes de retrato del pasado con una actitud presente, transformándolas o imitándolas en el grado que se considere oportuno a través del autorretrato fotográfico.

5. Convertir el acto de ser fotografiado, de ser objeto, en fotografiar-se, siendo sujeto y objeto a la vez.

6. Adquirir una capacidad crítica sobre uno mismo y el propio entorno familiar, así como sobre la constitución de la memoria individual y colectiva a través de imágenes fotográficas.

7. Lograr mayor confianza en uno mismo y seguridad a través del control consciente de la imagen, en su producción y en su resultado.

Fases de la experiencia

La experiencia se desarrolla principalmente en tres fases:

1. Fase de planificación y pre-producción

En el aula se realiza un visionado colectivo de obras de artistas reconocidos que han trabajado con la me-

Se pretende re-interpretar una o varias fotografías del álbum familiar, tomadas como retratos y hacerlas de nuevo como autorretratos

CLAVES

- Los álbumes de retratos familiares construyen la historia de una familia.
- Ana Casas Broda reflexiona con sus autorretratos fotográficos sobre la identidad individual y familiar.
- Irina Werning reflexiona sobre el paso del tiempo con retratos idénticos en los que sustituye al niño por el adulto.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA Foto de Javier Plaza

moria, el retrato y el autorretrato. Principalmente se estudian las obras de Ana Casas Broda e Irina Werning. Además se presentan imágenes de la docente e investigadora realizadas según las pautas de la experiencia.

La fotógrafa y artista Ana Casas Broda en su obra «Álbum» se autorretrata junto a otros miembros de su familia recreando fotografía antiguas. Lo hace en los mismos lugares y con el mismo estilo visual fotográfico. Ella además plantea una reflexión sobre el género ya que las personas que aparecen son las mujeres de su familia: su bisabuela, abuela, madre, hermana e hija. La imagen original es un retrato, en el que ella aparece de bebé. En la imagen de autorretrato que ella construye, el bebé es su hermana pequeña, y su bisabuela ya no aparece, pero el resultado, visualmente, es muy similar. En cambio el concepto de fondo es distinto, se trata de un autorretrato, la autora es sujeto de la fotografía, a la vez que objeto. Reflexiona sobre el paso del tiempo y cómo actúa la fo-

El alumnado lleva al aula imágenes del álbum familiar para realizar una búsqueda común de las fotografías más relevantes

tografía en la memoria del individuo como miembro de un grupo familiar, constituyendo así su identidad.

Irina Werning en su obra «Back to the future» en cambio realiza retratos de personas que se prestan a hacer una especie de re-make de sus fotografías familiares, en las que la imitación del estilo visual es exacta. Sólo varía el personaje retratado, en la fotografía original, niño, y en la de Werning, adulto. Aquí el efecto es impactante, y la reflexión gira en torno al paso del tiempo, la vuelta al pasado desde el futuro, resaltando la parte formal de la fotografía.

El alumnado lleva al aula imágenes del álbum familiar para realizar una búsqueda común de las fotografías más relevantes y apropiadas para llevar a cabo el ejercicio, después de la selección previa que ha realizado individualmente.

2. Fase de producción

Cada uno de los participantes realiza fotografías de

Pre-producción	Producción	Pos-producción
Visionado de autores y fotografías	Preparación del escenario y objetos	Reflexión y debate sobre los resultados
Selección de imágenes del álbum familiar	Realización de la fotografía con el mismo estilo visual	Variaciones de la imagen original

CLAVES

- En nuestro trabajo, unimos la reflexión de la identidad con la del paso del tiempo.
- En el retrato la persona es objeto, y, en el autorretrato, además, es sujeto.

autorretrato a partir de las imágenes de retratos seleccionados. Para ello recrean un escenario similar, en ocasiones con los mismos objetos que se han conservado a lo largo de los años.

También pretenden imitar la iluminación, estilo visual y composición fotográfica. Por otro lado, asumen lo novedoso que aportan a cada una de las imágenes, en algunos casos se trata de la propia imagen, el cuerpo físico que ha variado con el tiempo. Y, en otros casos, la re-interpretación va algo más lejos y se varían conscientemente algunos elementos del entorno, o las personas que aparecen, cambian de rol. Los que eran hijos, ahora son padres, o abuelos.

El alumno Javier Plaza re-interpreta una fotografía de sus padres como pareja de novios, realizando la misma imagen en el presente, ahora apareciendo él con su novia. El entorno, el vestuario, y los personajes, hablan de distintos momentos en el tiempo, de los cambios que han acontecido.

Los alumnos José Veiga y Fran Ortega, se autorretratan como jóvenes a partir de fotografías de sí mismos de cuando eran niños. Veiga sustituye una caja de una tarta por una de una pizza, cambiando así sus intereses del pasado por los del presente y utilizando prácticamente el mismo escenario e idéntico estilo visual. Ortega elige el mismo lugar para realizar su fotografía, pero que ha cambiado con el tiempo, así como su gesto, el grito, si en el pasado significaba una petición, en el presente da un toque de humor.

3. Fase de pos-producción

De las imágenes realizadas se eligen algunas para la presentación final de la experiencia, así como se debate en grupo el resultado de cada uno de los participantes. En la reflexión colectiva, se afianza el mensaje individual, se observa si ha sido eficaz y coherente, o si, por el contrario, podría haberse mejorado de alguna manera con el uso de la herramienta o la selección de los contextos. También se reflexiona sobre la identidad individual y familiar, cuáles son sus rasgos principales, cómo se unen con la identidad social y cultural.

Esta experiencia forma parte de la investigación para la tesis doctoral que lleva a cabo la profesora Noemí Genaro García sobre el autorretrato fotográfico como estrategia educativa para la construcción consciente de la mirada en la adolescencia. En esta investigación se está utilizando metodológicamente la Investigación Educativa Basada en las Artes Visuales [Visual Arts based Educational Research], en las que las imágenes (en este caso fotográficas, y de autorretrato) se constituyen como inicio, medio y fin de la investigación. Los autorretratos fotográficos establecen un discurso por sí mismos, con argumentaciones y conclusiones, y lo

hacen fundamentalmente a través de fotoensayos o series. Estos grupos de imágenes tienen un orden, tamaño y posicionamiento determinado que los configuran como imagen individual, transmitiendo visualmente un concepto, que, a su vez, es argumento, hipótesis o conclusión.

Guía de trabajo didáctico

Esta experiencia puede ser útil en distintos rangos de edad y grados de alfabetización visual, seleccionando las propuestas más adecuadas, entre otras:

1. Elige una fotografía en la que aparezcas tú cuando eras niño y vuelve a realizarla lo más parecida posible contigo en este momento.

2. Elige una fotografía en la que aparezca tu padre o tu madre de niño y vuelve a realizarla siendo tú el que ocupes su lugar en la imagen.

3. Realiza una fotografía en la que aparezcas tú mirando una fotografía del álbum familiar.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

Foto de Javier Plaza

ANA CASAS BRODA. Álbum. 1988.Viena. Fotoensayo 1

RE-INTERPRETACIÓN. Foto Javier Plaza. Almería. 2011, Fotoensayo 1

CLAVES

- Un fotoensayo son dos o más fotografías con un orden, posicionamiento y tamaño determinados que establecen un discurso visual por sí mismas, argumentando una idea o concepto.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA. Fotos de Noemí Genaro

IRINA WERNING. BACK TO THE FUTURE. Male, Sil, Flor. 1983. 2011. Fotoensayo 2

LAS NIÑAS. Noemí Genaro. 1984. 2011. Granada. Almería. Fotoensayo 2

Para el debate

Algunas cuestiones que pueden generar un debate o reflexión:

1. ¿Qué diferencias hay entre la fotografía original y la nueva? A nivel de estilo visual, composición, luz, elementos que aparecen, escenario, personajes, emociones que transmiten...
2. ¿A qué pueden deberse esas diferencias? ¿Son el resultado de un cambio personal o de un cambio grupal?
3. ¿Qué ha cambiado a nivel social? ¿Qué elementos aparecí-

an antes que ya no están?

4. ¿Con qué elementos del lenguaje visual se creaba estilo en las fotografías antiguas y con cuáles en las nuevas?
5. ¿Ha variado tu recuerdo al realizar la fotografía? ¿Ha influido esta experiencia en la relación con tu familia? ¿Ha cambiado tu visión de los compañeros tras realizar este trabajo?
6. ¿Qué diferencias hay entre retrato y autorretrato? (Eisner and Barone, 1997; Marín Viadel, 2005).

Bibliografía

- Barthes, R. (1980). *La cámara lúcida*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Casas Broda, A. (2000). *Álbum*. Murcia: Mestizo.
- Dubois, P. (1986). *El acto fotográfico*. Barcelona: Paidós.
- Eisner, E.W. and Barone, T. (1997): *Arts-Based Educational Research [Investigación Educativa Basada en las Artes]* en Green, J., Camilli, G. and Elmore, P. (Eds). *Complementary method for research in education [Métodos complementarios para la investigación en educación]*. (pp. 71-116). Washington: Aera.
- Marín Viadel, R. (2005): *La investigación educativa basada en las*

artes visuales o *Arteinvestigación educativa*. En Ricardo Marín Viadel (Eds). *Investigación en Educación Artística*. (pp. 223-274). Granada: Universidad de Granada, Universidad de Sevilla.

- Martínez Artero, R. (2004). *El retrato. Del sujeto en el retrato*. Barcelona: Montesinos. Ediciones de intervención cultural.
- Sanz, F. (2008). *La fotobiografía*. Barcelona: Kairós.
- Sontag, S. (2006). *Sobre la fotografía*. Madrid: Alfaguara.
- Werning, I. (2010). *Back to the future*. (<http://www.irinawerning.com/index.php/back-to-the-fut/back-to-the-future>). (06-03-2011).

CLAVES

- Los participantes se auto-representan como jóvenes recreando fotografías en las que aparecían siendo niños.
- Es importante que el escenario y la iluminación sean similares a las de la imagen original.
- La reflexión, individual y en grupo, debe acompañar todo el proceso para obtener mejores resultados, más controlados y eficaces.
- Con esta experiencia se reflexiona sobre la identidad individual, familiar y social.

IRINA WERNING. BACK TO THE FUTURE. Tommy. 1977. 2010. Buenos Aires. Fotoensayo 3

RE-INTERPRETACIÓN. José Veiga. Almería. 2011. Fotoensayo 3

RE-INTERPRETACIÓN. Fran Ortega. Almería. 2011. Fotoensayo 3