

Doctorado en Diseño y Creación /Universidad de Caldas
Doctorado en Ciencias sociales, niñez y juventud/Universidad de Manizales

La Creación Fotográfica en el Contexto Social de los jóvenes del Km 41. Memoria y Modos de habitar la Rivera del Río Cauca

Laboratorio de creación
Elementos para la creación fotográfica

Por: Andrés Uriel Pérez Vallejo

Concepto

Memoria y Modos de habitar de los jóvenes en la Rivera del Río Cauca Km 41

Por: Luz Amparo Arroyave

FICHA BIOGRÁFICA DEL PARTICIPANTE

Nombre completo:	
Departamento:	Municipio:
Edad:	Género:
Grado académico:	Email:
Institución:	

INTRODUCCIÓN

Se propone, a través de esta investigación conjunta, realizar un laboratorio-taller en creación fotográfica dirigido a los jóvenes de la vereda del Km 41.

Se tiene como propósito que los participantes apliquen métodos para la creación fotográfica a través de procesos educativos y el análisis visual sobre imaginarios del cuerpo y los modos de habitar territorios en procesos de recuperación, reparación social.

OBJETIVO

Aplicar métodos y herramientas creativas en fotografía con los jóvenes del Km 41, para el fomento de la investigación creación que parte del análisis visual, la memoria y la relación del cuerpo que habita el territorio.

METODOLOGÍA

Se desarrolla en dos momentos:

1) Los participantes deberán desarrollar un proyecto de creación fotográfica siguiendo los siguientes temas de enfoque social:

a) Memorias del habitar el cuerpo.

- b) Modos de habitar el territorio como prácticas para la convivencia y la reconciliación social.

2) Los participantes deberán aplicar una guía de creación para las tomas fotográficas del trabajo de campo (comprende un recorrido por la ruralidad de la vereda, los senderos y caminos que llevan a los afluentes y la rivera del río Cauca).

Elementos de la Creación Fotográfica

Acciones que conforman la creación fotográfica:

- a) Navega a través de los elementos de la creación.
- b) Estructura conceptos para la composición de la imagen.
- c) Programa herramientas de registro y manipulación visual.
- d) Simboliza transformando el mensaje visual.

NAVEGA A TRAVÉS DE LOS ELEMENTOS DE LA ACCIÓN CREADORA

Es el elemento central de la acción creadora que conecta e intercambia información entre los elementos. Es el vehículo de navegación que transita los elementos para crear sentido. El creador es el piloto que navega entre la información, estructurando, programando y simbolizando el mensaje visual.

La navegación es posible a través de dos acciones:

- **Acción concreta.** Busca ordenar, controlar y componer el registro fotográfico a través de tecnologías de comunicación visual (cámaras, scanners, laboratorios análogos y digitales),
- **Acción interpretativa de la observación.** Es la acción que permite al fotógrafo, a través de acciones concretas y perceptivas llegar a la simbolización de la imagen.

ESTRUCTURA CONCEPTOS DE COMPOSICIÓN

Esta acción le permite al creador estructurar y tener control sobre los elementos de composición fotográfica. A través de esta acción se generan significados concretos o abstractos, sencillos o complejos. La relación de estos significados opuestos abren nuevas posibilidades para observar y representar la imagen.

Actividades:

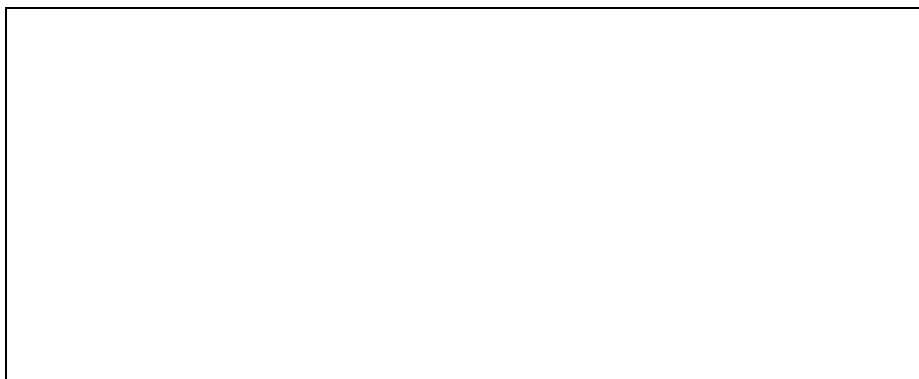
- Se propone como tema central **el autorretrato** como una condición del reconocerse y habitar el cuerpo.

- Aplicando los conocimientos adquiridos en los seminarios y talleres de composición visual, los participantes deberán realizar las siguientes tomas fotográficas con base a las siguientes estructuras de composición:

ESTRUCTURA 1. LEY DE TERCIOS: En los tercios se ubica un elemento determinado que se quiere destacar.

Actividad: Realizar tomas fotográficas sobre lugares de encuentro social que permite la sana convivencia (el colegio, la iglesia, las calles y otros).

a) Composición de enmarque tercio central:

b) Composición de enmarque tercio derecho.

c) Composición de enmarque tercio izquierdo.

ESTRUCTURA 2. FORMA: Se debe tener en cuenta la dirección y la cualidad de la luz. La forma se resalta más puesta contra un fondo plano o contrastado.

Actividad: Realizar un autorretrato con fondo plano o contrastado.

AUTORRETRATO CON FONDO PLANO O CONTRASTADO

ESTRUCTURA 3. TEXTURA: La textura representa las cualidades de la superficie del objeto fotografiado.

Actividad: Realizar un autorretrato con textura de fondo.

AUTORRETRATO CON FONDO DE TEXTURA

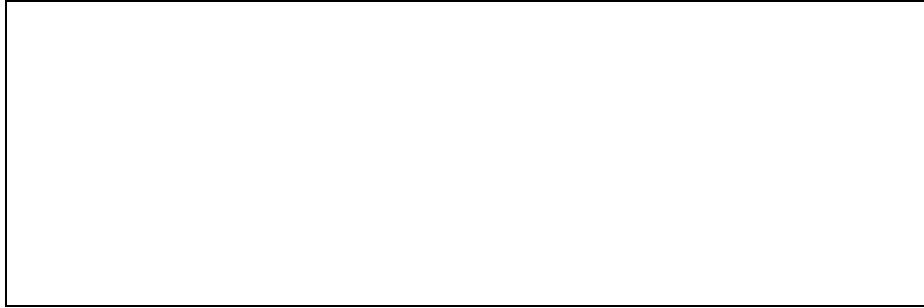
ESTRUCTURA 4. LÍNEA.

La línea proporciona la estructura de la imagen, unifica la composición, llevando al observador a recorrerla de un lugar a otro, centra la atención en un lugar conveniente o aleja la vista hacia el infinito. Las líneas de composición más comunes son la perspectiva, la de angulación y avance.

Actividades:

- a) **Línea perspectiva:** Realizar un autorretrato en la calle, el camino o el sendero más representativo de los espacios que habita y recorre.

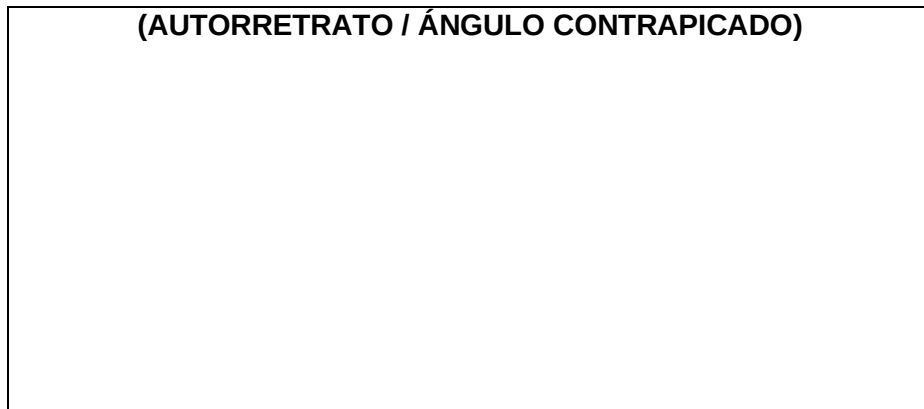
(AUTORRETRATO / PERSPECTIVA)

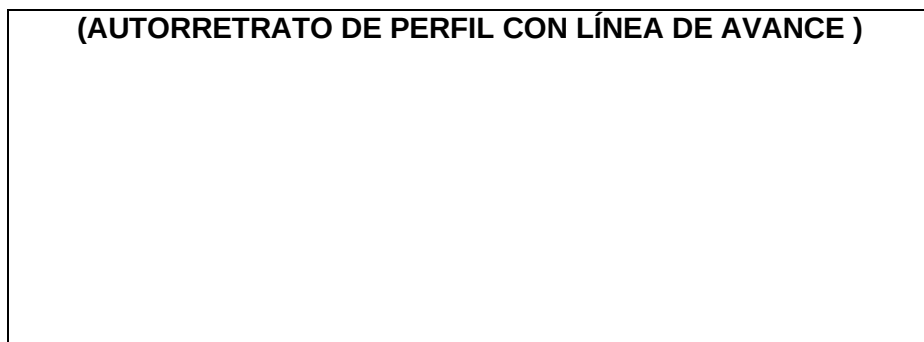
- b) Línea de ángulo picado:** Realizar un autorretrato del su rostro o cuerpo en ángulo picado.

- c) Línea de ángulo contrapicado:** Realizar un autorretrato del rostro o el cuerpo en ángulo contrapicado.

- d) Línea de avance:** Realizar un autorretrato del rostro en perfil con línea de avance.

--

PROGRAMA EQUIPOS DE REGISTRO Y MANIPULACIÓN VISUAL

La programación es el resultado de la acción que permite estructurar la composición de lo observado para producir una fotografía. Esto sólo es posible a través del control y la programación de diferentes tipos de cámaras fotográficas, dispositivos móviles, scanners y computadoras que al ser programadas por diferentes aplicaciones y recursos tecnológicos, permite al creador realizar fotografías a través de técnicas análogas o digitales.

Características de la programación

Es una máquina o dispositivo visual que puede ser programado a través de códigos, operaciones y funciones determinadas.

1. Soportes tecnológicos. Relacione en el siguiente cuadro los dispositivos tecnológicos que son programados para tomar, manipular y transformar fotografías (Cámaras, celulares, computadores, tabla digitalizadoras, laboratorio a blanco y negro, otros).

Dispositivo	Descripción	Resultado
Cámara...		
Celular...		
Computador...		
Laboratorio B/N		

2. Programas de edición y manipulación. Relacione, en el siguiente cuadro, la variedad de programas que emplea para la edición y manipulación de la imagen.

Software / otro medio	Descripción	Resultado
Fotos de Google	APP..	

SIMBOLIZA

OBSERVANDO E INTERPRETANDO EL ENTORNO

Atención, recibe, aprueba, agradezco, gracias

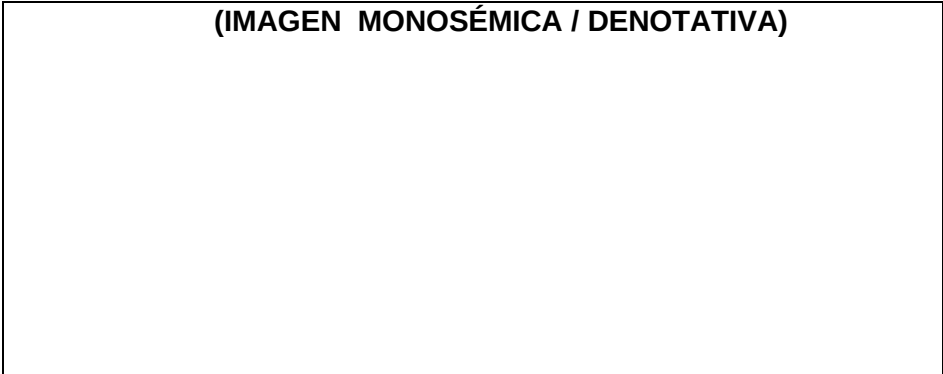
La creación de un símbolo es la relación de representaciones denotativas y connotativas. Es el resultado final que se da por el cruce de los elementos para crear una imagen fotográfica. En este caso los significados parten de memorias y reflexiones sobre el cuerpo y el territorio habitado. La fotografía transformada en símbolo cumple una función social, al ser presentada al espectador transforma sus experiencias emocionales, estéticas o psicológicas.

Se propone entonces tres procesos básicos para la creación fotográfica: a) Los procesos de significación de la imagen fotográfica, b) El proceso de transformación de la forma visual, c) El proceso de relación imagen y texto escrito.

- a) Procesos de significación de la imagen fotográfica:** Sus procesos de significación pueden ser denotativos o connotativos, monocémicos o policémicos, concretos o abstractos.

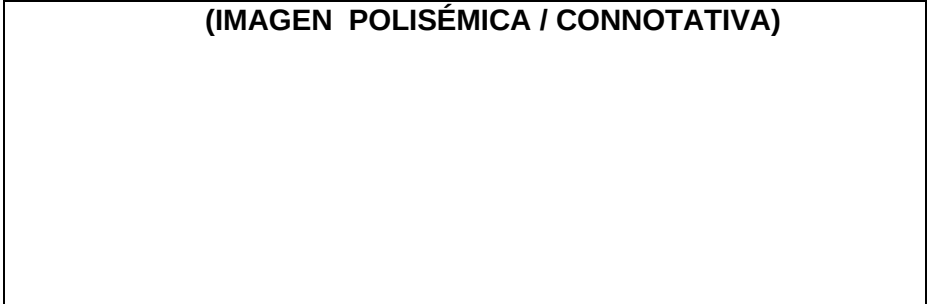
Actividad 1: Seleccionar la mejor imagen de autorretrato y relacionarla en el siguiente cuadro.

(IMAGEN MONOSÉMICA / DENOTATIVA)

Actividad 2: El autorretrato seleccionado debe ser manipulado a través de programas de aplicación móvil o por programas de edición computados, para transformar su formato, composición, forma y color.

(IMAGEN POLISÉMICA / CONNOTATIVA)

--

- a) Transformación de forma:** Las fotografías son transformadas formalmente pero la idea o contenido nunca cambia. Se altera la forma pero no su significado.

Actividad 3: Realizar en el siguiente cuadro, un fotocollage a partir de autorretratos, objetos y lugares que se recorren y se habitan para construir memoria.

(FOTOCOLLAGE / TRANSFORMACIÓN DE LA FORMA)

- b) Relación imagen texto:** Es cuando la fotografía es intervenida por elementos textuales o verbales.

Actividad 4: A través de la técnica de laboratorio a blanco y negro realizar un fotograma de sus manos o pies. Luego de ser revelada la imagen-huella, el participante deberá intervenirla con elementos escritos, como palabras claves, sentimientos, acciones importantes de sus experiencias vivenciales.

(RELACIÓN IMAGEN TEXTO)
--