

LA FOTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE LAS ARTES VISUALES

Camilo Andrés Bonilla Aragón

Institución Universitaria Antonio José Camacho, Programa Artes Visuales
cbonilla@admon.uniajc.edu.co

Félix Augusto Cardona Olaya

Institución Universitaria Antonio José Camacho, Programa Diseño Visual
facardona@admon.uniajc.edu.co

Recibido/Received: 15/07/2022

Aceptado/Accepted: 29/09/2022

RESUMEN

Este artículo se fundamenta en la sistematización de la intervención artística comunitaria para iniciar procesos de transformación social mediante una experiencia piloto de formación en fotografía y cultura visual, con jóvenes del barrio La Independencia de la ciudad de Santiago de Cali. Se planteó un taller denominado “Tirando Foto”, como propuesta artística adaptada a sus necesidades psicosociales y como objeto terapéutico que se dirige hacia su alfabetización visual, para ello se implementó el modelo investigación-acción participativa que incluye a la comunidad en la identificación de las problemáticas y con ello reconocer sus conocimientos e intereses para la desarrollar estrategias que conllevan a mejorar su situación.

PALABRAS CLAVE

Alfabetización visual, Mediación artística, Memoria Colectiva Afirmativa, Resiliencia, Inteligencia emocional.

⁸ Este artículo es el resultado del ejercicio investigativo realizado por el estudiante Camilo Andrés Bonilla Aragón para culminar sus estudios en el programa de Artes Visuales bajo el acompañamiento del profesor Félix Augusto Cardona Olaya.

⁹ Autor para correspondencia/ Corresponding autor: Félix Augusto Cardona Olaya. Institución Universitaria Antonio José Camacho. Av. 6N # 28N-102. Cali-Valle-Colombia.

Sugerencia de cita/ Suggested citation: Bonilla-Aragón, C. A. y Cardona-Olaya, F. A. (2022). La fotografía como herramienta de transformación social desde las artes visuales. Revista ACTITUD, 18(21), 41 - 56.

ABSTRACT

This article is based on the systematization of community artistic intervention to initiate processes of social transformation through a pilot experience of training in photography and visual culture, with young people from the La Independencia neighborhood of the city of Santiago de Cali. A workshop called "Pulling Photo" was proposed, as an artistic proposal adapted to their psychosocial needs and as a therapeutic object that is directed towards their visual literacy, for which the participatory action-research model was implemented that includes the community in the identification of the problems and thereby recognize their knowledge and interests to develop strategies that lead to improving their situation.

KEYWORDS

Visual literacy, Artistic Mediation, Affirmative Collective Memory, Resilience, Emotional intelligence

A MODO DE INTRODUCCIÓN

Este artículo denominado: La fotografía como herramienta de transformación social desde las artes visuales, encuentra su justificación epistemológica dentro de la línea de investigación Imagen, Cultura y Territorio del grupo Anudamientos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UNIAJC, debido a que en ella se pueden

jerarquizar contenidos disciplinares y su complementariedad para delimitar problemáticas en una escala de análisis que permita identificar relaciones (anudamientos) entre factores diversos mediante su valoración en función del estudio a realizar. Por este motivo, Imagen, Cultura y Territorio son ejes para trabajar con coherencia lógica y epistemológica, articulando, relacionando contenidos, conformando estructuras con cohesión interna, y a su vez, potenciando el desarrollo de habilidades integradoras y de síntesis que en sí mismos son una estrategia metodológica. (Castañeda, Cardona, Calvache, Polanía, Cortés y Moncada, 2020, p.37)

En ese sentido, todos los elementos constitutivos de las competencias profesionales para un artista visual, se articulan alrededor de una formación para la investigación en coherencia con la investigación científica que lidera la FCSH y se constituyen en instrumentos para comprender y analizar la realidad desde un carácter provisional del conocimiento.

Por lo tanto, en la medida en que se investiga las maneras como comunidades e instituciones

perciben su imagen se podrán entender las maneras de mirar y actuar en las prácticas sociales para acompañar procesos de transformación social.

Transformación asociada a su memoria colectiva, tradiciones, costumbres y lenguajes entre otros muchos factores de identidad cultural, los cuales merecen ser estudiados desde el territorio donde se configura y adquiere sentido. Se establece una significación dentro de las interacciones con los actores sociales, sus imaginarios y el lugar que habitan lo que recrea tensiones, conflictos y luchas de apropiación, dominación y organización.

De este modo, se establece un anudamiento de carácter epistémico entre la Imagen, la Cultura y el Territorio que se convierte en instrumento para comprender y analizar la pluralidad de realidades como objeto de estudio en la investigación formativa de la FCSH (Castañeda, et al., 2020) mediada por una práctica artística en formación sobre fotografía

Razón por la cual, se define que la transmisión de la memoria permite que las tradiciones definan identidad cultural de una comunidad y logra de cierta manera que esta no desaparezca (Vásquez, 2009), al contrario, permite una redefinición constante de los recursos culturales y naturales del contexto. Y este proceso, no se cede ante la homogenización cultural de modelos impuestos por el pensamiento colonial y sus modelos neoliberales económicos y culturales que tristemente en Colombia se han adaptado sin reflexión alguna lo que ha llevado a dos grandes problemas: desaparición e invisibilización de elementos de nuestra cultura en contexto

Por lo anterior, la finalidad de crear un taller de fotografía comunitaria con jóvenes del barrio La

Independencia al que denominamos “Tirando Foto”, es demostrar como las artes visuales mediante la expresión fotográfica puede ser un mecanismo para la transformación social de los jóvenes en situación de vulnerabilidad social. dentro de un proceso mediado por el aprendizaje de técnicas básicas de fotografía como herramienta de transformación social

La fotografía se convierte en una gran herramienta para trabajar aspectos importantes para su desarrollo personal y social, reflexionar sobre su identidad, mejorar su autoconcepto y su autoestima, al permitir reconocerse, aceptarse, transformarse y encontrarse ante la cámara, favoreciendo la toma de decisiones, al poder decidir tanto individual como colectivamente qué es lo que quieren y cómo mostrarlo. Así se generan nuevos procesos de comunicación a través de la interacción que facilita el acto fotográfico permitiendo, de este modo, crear relaciones intra e interpersonales más positivas convirtiendo el tiempo de condena en un tiempo educativo y socialmente útil. (Conde, 2018:54)

De allí que la fotografía deba comprenderse como objeto de mediación artística en donde el sujeto adquiere habilidades sensibles, estéticas y críticas para la vida transformándose en un sujeto pro-activo para sus propios desafíos y los de la sociedad. Por consiguiente, si se forma en fotografía desde su capacidad alfabetizadora sobre la imagen, se logrará beneficiar a la población, sus entornos sociales y familiares ya que, con ella se podrá expresar

pensamientos estéticos en relación a sus circunstancias de vida en contexto.

Igualmente, se plantea acciones artísticas para el campo de las humanidades, en donde la fotografía como mediación artística logre cambios a nivel socio cultural de manera que se conforme un pensamiento crítico acerca de la falta de políticas públicas en las artes visuales dentro de los contextos urbanos colombianos. Más aun, cuando la ciudad de Santiago de Cali capital del departamento del Valle del Cauca será en un futuro próximo un Distrito Especial en Cultura y Deporte como distinción de sus procesos dentro de dinámicas actuales de gobernanza y desarrollo territorial. Por lo que se seleccionó un contexto que esta plena transición mediada por este proyecto ciudad, que además es significativo en la memoria histórica de la ciudad en su proceso de desarrollo urbano.

CONTEXTUALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROCESO

Se escogió como contexto de intervención el barrio la Independencia ubicado en la comuna 11 que debe su historia a diversos procesos de conformación urbana, entre los años cincuenta y sesenta, como consecuencia de la migración de gente del campo a la ciudad, debido a su cercanía a la galería Santa Helena famosa entre otras muchas cosas por ser diseño del arquitecto español Félix Candela¹⁰ y que es el punto de referencia más importante dentro del imaginario urbano de la ciudad (ver imagen 1) para ubicar este barrio como lugar de encuentro.

¹⁰ Félix Candela Outeriño (Madrid, 27 de enero de 1910 - Durham, Carolina del Norte, 7 de diciembre de 1997) fue un arquitecto de nacionalidad española y mexicana, famoso por la creación de estructuras basadas en el uso extensivo del paraboloide hiperbólico. Este arquitecto diseñó en el año 1963, entre las calles 23 y 25 con carreras 29 A y 31 la galería Santa Elena y de paso nació el barrio que lleva su mismo nombre y cuyos vecinos mostraban con orgullo como ícono la obra de 18.000 metros cuadrados en la que se instalarían 506 locales comerciales, que representarían el desarrollo de Cali en la segunda mitad del siglo XX.

Figura 1. Ubicación barrio la independencia en Cali
Fuente: Google (2022)

Como punto central y de encuentro en este barrio, se determinó a la biblioteca pública comunitaria El Jardín, abierta a todos los agentes culturales del sector para que puedan desarrollar proyectos culturales en beneficio de la población cercana, dado que desde el 2014 dentro de la estrategia de la Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) en el marco del Plan Vive Digital, se ejecutó el proceso de instalación de un Punto Vive Digital para acceso público a las tecnologías de la información y la comunicación.

Actualmente la facilitadora Eugenia Calderón busca proyectos que articulen la tecnología a los procesos de la biblioteca, posibilitando la ampliación de los servicios bibliotecarios, y el fortalecimiento de alianzas con la comunidad. Lo que permitió en este caso, un espacio efectivo de trabajo para este proyecto artístico de transformación social, facilitando todo su equipamiento técnico, bases de datos y planta física para el buen desarrollo de las actividades.

Todo el proceso fue acompañado de una localizada estrategia de comunicación proyectada para los jóvenes del territorio, a través de diferentes canales contextuales como flayers impresos, redes sociales de expectativa y voz a voz para la convocatoria al taller especificando lugar, hora, correo electrónico,

número telefónico y nombre del tallerista. También se utilizó el WhatsApp como medio de difusión audiovisual y de información logística debido a los diferentes grupos a los que accede la biblioteca.

Adicionalmente se creó una página en la red social Facebook con el propósito de hacer seguimiento de los procesos fotográficos y el registro fotográfico del taller y un video en donde se invitaba a la población a asistir al taller. Además, la monitorea de la biblioteca ayudaba informándoles a los jóvenes visitantes recurrentes de la biblioteca a asistir al taller.

También se visitó a las escuelas aledañas a la biblioteca informándoles a los jóvenes de grado 10° y 11° la apertura del taller. Se les dijo a las personas interesadas que Tirando Foto era un taller de fotografía en donde se iban a enseñar la teoría básica de la fotografía y formas de expresar sus temas sobre el contexto y su ser a través de la imagen producida.

La reacción del público ante el taller fue buena. Al publicar la imagen publicitaria en las redes sociales, las personas reaccionaron de manera extrañada ya que no están acostumbrados a este tipo de proyectos y a líderes del sector. Hubo comentarios positivos e interés con el taller, otras personas lo tomaban como burla, pero se les invitó de forma cordial para que asistieran al taller. También hubo chicos asistentes a la biblioteca que se interesaron por el taller, así que se volvieron participantes de este.

Al respecto, Echeverry y Herrera (2005) plantean que la fotografía es como un encuentro mágico con momentos, personajes e historias escondidas en el entramado de nuestra memoria, vivencias que queremos perpetuar en el tiempo y que nos hablan de las significaciones que les otorgamos. El barrio es según Marc Augé (2000) es un universo de

significados donde cada uno se reconoce y reconoce a los otros, pudiendo distinguir los referentes espaciales, relacionales e históricos que se comparte con los otros habitantes del lugar. Así que la fotografía hace un proceso para reflexionar y de recuperar la memoria de sus experiencias de vida y, con ellas, la expresión de las significaciones y el sentido que les confieren.

De otra parte, para este proceso se pretende generar cimientos en referencia a la parte de un edificio que se encuentra debajo de la tierra que sirve como base para él; deben ser muy resistentes, tienen que estar en condiciones de soportar diversos tipos de esfuerzos y agresiones. Esto quiere decir que los cimientos son las bases de una persona para la construcción del carácter a través de las experiencias vividas.

Estas experiencias (Goldstein, 2012) se dan con los grupos humanos representados por la familia, los amigos, las instituciones educativas, las relaciones amorosas y el trabajo, para que un Yo pueda tener memoria y en la interacción social, construya memoria colectiva desde su vivencia contextual y no desde lo que las instituciones puedan decir, acá la diferencia con la memoria histórica. Son memorias complementarias (Vasquez, 2001).

CONTEXTUALIZACIÓN EPISTÉMICA DEL PROCESO

Una alta tasa de jóvenes es vulnerable a diferentes factores de violencia como: intrafamiliar, tráfico drogas o violencia sexual entre otras. A lo que se suma una falta de apoyo a los jóvenes gestores culturales y las propuestas culturales desde la Alcaldía de Santiago de Cali y sus diferentes secretarías, lo que afecta significativamente toda propuesta para la comunidad joven.

Los proyectos culturales con métodos de creación artística participativa con fotografía con procesos de alfabetización visual para la recuperación de la memoria colectiva y desarrollo de la autoestima como en termino generales plantea este proceso, se basa en lo que se denomina Alfabetización Visual como las habilidades necesarias para interpretar contenido de imágenes visuales, examinar el impacto social y discutir el propósito, audiencia y autoría (Castro, 2014).

Aborda el concepto de escritura emocional como una manera de liberarse de todo dolor excesivo, buscando el desahogo y la paz. Es prácticamente un método para realizar catarsis (Moreno, 2015). Esta alfabetización es una mediación artística, en tanto el arte es capaz de crear conocimiento debido a que construye reflexión sobre la realidad social y tecnológica global y responde como fuente de nuevos significados, planteamientos y reflexiones críticas que imagina mundos posibles más equitativos. Esta mediación es de carácter colectivo, puesto que es una transmisión del conocimiento horizontal, donde todos los actores son agente activo creador (Martínez, 2022).

En este sentido, lo colectivo y lo horizontal del conocimiento generado en el arte, lo podemos comprender mediante la inscripción al concepto de memoria colectiva que según Halbwachs (1991), es memoria de los grupos; es decir, la pertenencia grupal que proporciona marcos en la conformación del recuerdo para la resiliencia en los individuos que se han visto atravesados por situaciones adversas a lo largo de sus vidas.

Todos estos conceptos, los relacionamos para diseñar una metodología desde la mediación artística que la fotografía nos puede brindar para la recuperación de la memoria colectiva de un grupo de jóvenes cuyo contexto no ofrece las mejores

condiciones. En este sentido, se pretende esgrimir que las artes visuales, más allá de una expresión artística, son un medio para lograr mejoramiento integral individual y social de las personas, en un contexto como el colombiano, que aun adolece de alfabetización visual adecuada a los nuevos retos del contexto tecnológico y cultural, asimismo, demostrar que las artes visuales son un campo del conocimiento que aporta a la mejora del nivel de vida de las sociedades.

Por lo anterior, presentamos la contextualización metodológica del proceso desarrollado donde la fotografía funge como herramienta de transformación social desde las artes visuales dentro de un contexto muy específico tanto poblacional como territorialmente.

CONTEXTUALIZACIÓN METODOLÓGICA DEL PROCESO

Para la construcción de la metodología se reinterpreto el método Literacy through Photography - LPT¹¹ desarrollado por la pedagoga y artista Wendy Ewald (2001) que busca darles a los participantes elementos para fortalecer su capacidad de interpretar y producir imágenes, es decir un proceso de alfabetización visual. Su metodología estimula constantemente a los participantes a escribir, antes y después de realizar los ejercicios fotográficos, estimulando la retroalimentación entre escritura y fotografía.

El método LPT se adaptó a las circunstancias específicas del barrio La Independencia, con el fin de que los jóvenes participantes indagaran en su

cotidianidad a través de imágenes producidas por ellos mismos de temas de su interés propio, con cámaras sencillas o dispositivos móviles con cámaras integradas, sin complicaciones técnicas para producir fotografías de calidad desde lo que Panofsky (Bartolomé, 2008) planteó sobre el análisis de las imágenes:

- Análisis pre iconográfico: se analiza la obra dentro del campo estético ubicándola en el periodo artístico que los tratamientos de sus formas indiquen, es decir se describe en detalle objetivamente que es lo que hay en la imagen con las preguntas ¿Qué es lo que veo? ¿Qué hay?
- Análisis iconográfico: Analiza los elementos que acompañan a la obra, sus diferentes atributos o características, siguiendo los preceptos que este método impone, ósea el significado que le doy a las imágenes. ¿Qué significa lo que veo? ¿Cómo se interpreta?
- Análisis iconológico: Analiza la obra en su contexto cultural intentando comprender su significado en el tiempo en que se ejecutó. ¿Qué quiere decir lo que está representado teniendo en cuenta el contexto histórico y social del artista?

En este sentido, el taller Tirando Foto se diseñó para que los jóvenes del barrio El Jardín asistentes a la biblioteca pública comunitaria participaran de 12 sesiones y cada sesión se dividió en tres momentos: una alfabetización conceptual, una conceptualización técnica y la actividad creativa. La

¹¹ Ewald Wendy Literacy through Photography, LTP. I Wanna Take Me A Picture: Teaching photography and writing to children, Lyndhurst Books, 2001

primera, para fundamentar conceptos básicos de la fotografía en relación a aspectos de salud mental y los problemas de drogadicción. El segundo momento, para fundamentar sobre el uso de la cámara fotografía y aspectos en la toma de fotografías, El tercer momento, es el trabajo autónomo que hace durante la sesión y las tareas entre sesiones para la creación de imágenes y su materialización. En los ejercicios implica a que el participante por medio de estas actividades tenga una introspección de su vida actual a partir de la alfabetización visual utilizando la cámara digital como herramienta de catarsis. Los ejercicios se realizaron en el taller y por fuera del taller. A continuación, se explica cada sesión:

• Sesión 1 Introducción al taller

- Alfabetización conceptual: Acercamiento a la historia de la fotografía:
- Alfabetización técnica: funcionamiento de la cámara digital resaltando cada parte de ella y
- Actividad: Fotografiar un árbol. ¿Por qué me identifico con el árbol?: El participante le tomara una foto a un árbol que más le llama la atención.

• Sesión 2 “Yo”

- Alfabetización conceptual: La importancia de auto conocerse como sujeto estético en un contexto. Se tratará al “yo” como algo que no está definido, sino que es la construcción constantemente de una narrativa autobiográfica que logra darle sentido a la vida.

- Alfabetización técnica: Aprender del primer y primerísimo plano en fotografía y Aprender a enfocar.

- Actividad: el retrato se convierte en un medio autobiográfico para encontrarnos y conocernos profundamente encargándose de capturar la esencia, las cualidades físicas o morales de las personas, Realizar dos autorretratos. El primero sin ningún accesorio y la segunda foto totalmente con los accesorios.

• Sesión 3 “Yo”

- Alfabetización conceptual: La importancia de auto conocerse como sujeto estético en un contexto.

- Alfabetización técnica: Aprender plano americano, medio, etc. en fotografía y como sostener una cámara:

- Actividad: Fotografiar dos objetos los cuales se sienta identificado tanto positiva como negativamente de la habitación. Esta actividad hace que el participante identifique los estamos emocionales personales actuales de el mismo.

- Realizar tres fotografías. La primera es un objeto de la habitación en el cual se identifique. La segunda es un objeto que no le gusta de la casa. La tercera es la relación entre esos dos objetos. Esta actividad hace que el participante identifique alguna problemática en el entorno familiar.

• Sesión 4 “Familia”

- Alfabetización conceptual: La importancia de la familia como sujeto estético: La familia se define como un conjunto de personas que comparten vínculos sanguíneos y como grupo social fundamental del afecto y la formación. Es aquí en donde la fotografía en familia se materializa y se immortaliza como manifestación de memoria colectiva llena de simbolismos relativos a un contexto (Vásquez, 2001)

- Alfabetización técnica: Composición fotográfica.

- Actividad: Realizar una foto del significado de la palabra familia. Este ejercicio es para saber que apreciación tienen los participantes del concepto de la palabra familia.

- Hacer un retrato a cada uno de los integrantes de la familia. Este ejercicio haga que podamos identificar las virtudes y los defectos de cada integrante de la familia.

• Sesión 5 “Familia”

- Actividad Realizar una foto en donde represente a cada miembro de la familia a partir de objetos personales. La actividad hace que el participante pueda relacionar las características de sus familiares con objetos según su percepción

- Fotografiar el espacio de la casa que le gusta y que no. Esta actividad consiste tomar fotografías a espacios donde más nos sentamos a gusto, de esta manera

podamos recordar momentos familiares y nuestras presiones familiares

• Sesión 6 “Amistad”

- Alfabetización conceptual: La importancia de los amigos como sujeto estético. La amistad es un afecto emocional desinteresado que se comparte con otra persona que nace y se fortalece con el tiempo. En la fotografía, la amistad se convierte en un recuerdo memorable y como anécdota vivida es memoria colectiva de un grupo social

- Alfabetización técnica: ISO: Parámetro que nos permite indicar al sensor qué cantidad de luz debe recoger.

- Actividad: retrato a su mejor amigo o amiga. La actividad hace que el participante reflexione si la persona al cual confía es su verdadero amigo.

- Realizar 5 fotografías de una actividad que hace con los amigos un sábado. Esta actividad ayuda a que el participante reflexione sobre si las actividades con sus amigos son convenientes para él.

• Sesión 7 “Amistad”

- Alfabetización técnica: Tiempo de exposición. Es el tiempo en el obturador se abre en el momento de disparar y limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y alcanza el sensor digital.

- Actividad: Representar por medio de una imagen los temas de conversación con los amigos.

• Sesión 8 “Relaciones amorosas”

- Alfabetización conceptual: La importancia de las relaciones amorosas en lo estético. Según un estudio publicado en Personality and Social Psychology Bulletin (Funder, 2010) dice que las parejas que publican constantemente fotos en estado de felicidad son porque están escondiendo inseguridades en la relación. Esto lo hacen más bien por presión social que por placer propio.

- Alfabetización técnica: Exposición. La exposición de una foto es el equilibrio entre la apertura de diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad del sensor para captar correctamente la luz existente que el fotómetro ha medido.

- Balance de blancos. La luz que emite cada fuente luminosa tiene su color característico o dominante del color. Las fuentes luminosas son artificiales o naturales. El control de balance de blancos permite elegir en varias opciones de tipo o situaciones de iluminación.

- Actividades: Representar por medio de tres imágenes el amor, el odio y el perdón.

• Sesión 9 “Relaciones amorosas”

- Actividades: Representar por medio de una imagen el estado de su relación sentimental actual. Esta actividad hace que el participante pueda identificar si tiene una relación tóxica o no.

- Realizar una foto en donde se relacione una adicción con relación a su pareja sentimental. Esta actividad consiste en

comparar las relaciones sentimentales con algo nocivo o con algo que hace daño.

• Sesión 10 “Estudio”

- Alfabetización conceptual: La importancia del estudio en lo estético. Las actividades de estudio son de vital importancia para los jóvenes en cualquier contexto, el estudio implica esfuerzo y dedicación, pero al mismo tiempo interacción social donde se crea memoria colectiva de una faceta de la cotidianidad en contexto

- Alfabetización técnica: Dirección de luz: La luz se puede clasificar de varias maneras en función de cómo sus rayos inciden sobre el objeto. Su dirección influye directamente, cómo veremos, en el motivo en la fotografía.

- Actividad: Representar del colegio por medio de una foto. En esta actividad hace que el participante reflexione su percepción del colegio donde estudio o estudia.

• Sesión 11 “Estudio”

- Alfabetización técnica: Orientación. Elegir entre hacer la foto en horizontal o en vertical. No existe una forma universal para elegir una orientación u otra. Dependiendo de la intención del fotógrafo se debe elegir una u otra.

- Actividad: Representar una experiencia significativa en el colegio. Esta actividad ayuda a que el participante identifique las problemáticas más significativas en el colegio.

• Sesión 12 “Trabajo”

- Alfabetización conceptual: La importancia del trabajo en lo estético. Generalmente se ha dejado a un lado la preocupación por la Estética en el trabajo, priorizando los resultados y la acción. Se entiende que esto suceda ya que cuesta medir el impacto de lo Estético, y nuestras mentes están acostumbradas a evaluar todo en función de números. Pero como dice Rosa Montero en su libro “La Ridícula Idea de No Volver a Verte”, todos necesitamos de la belleza para que la vida nos sea soportable. Una imagen bien cuidada, una sonrisa dedicada, un trabajo pulcro y bien terminado, puede generar sensaciones tan agradables y emocionarnos igual como lo puede hacer una pieza de artes visuales. Así, desde nuestra actividad, podemos hacer la vida más grata a otros, y tal como las dueñas de casa lo hacen habilosamente, contribuir a generar un sabor de hogar en los lugares de trabajo.
- Alfabetización técnica: Modos de cámara. Son los modos predeterminados y que están programados en la cámara para los diferentes tipos de situación a la hora de realizar una imagen. Estos son algunos de los modos de cámara que tienen los equipos fotográficos:
- Actividad: Representar el trabajo actual, versus, el trabajo ideal: Esta actividad hace que el participante pueda tener una visión más clara que es lo que tiene como trabajo y cuál es el trabajo que quiere en donde le cause felicidad.

En este sentido, se fusiona la interrelación epistémica de Mediación Artística + Memoria

Colectiva + Pensamiento crítico, en cada una de estas sesiones dado que para cada una a las alfabetizaciones y las actividades se siguieron los siguientes pasos:

- Paso 1) A los participantes se les enseña de forma teórico – práctica los conceptos básicos de la fotografía para comprender la utilización de su dispositivo y un acercamiento general al lenguaje fotográfico.
- Paso 2) Escribir el estado de ánimo en cada sesión, los participantes escribían sobre su estado de ánimo, luego participaron de la sesión y al finalizar hizo un análisis grupal para comprender el discurso que generó cada imagen.
- Paso 3) Cada foto de las actividades deber ir en base a una emoción escrita a manera de diario de campo, que configura una memoria individual, que luego al finalizar todo el proyecto se vuelve memoria colectiva en la medida que es compartida. Eso conlleva a que tenga sentido de pertenencia con lo que hace.
- Paso 4) Con la fotografía realizada, algunos participantes describieron in situ las emociones y sensaciones que le produjeron al observar sus y las fotografías de sus compañeros llegando a fortalecer lazos de amistad entre los participantes.

A partir de lo anterior, se puede establecer que esta investigación según el libro de Metodología de la investigación (Castañeda y otros, 2020) puede clasificarse en diferentes categorías, en tanto son diversos los elementos de descripción de un proyecto a saber: enfoque, finalidad, carácter, alcance temporal y orientación. Cada uno de estos

elementos permite hacer una descripción completa de este proyecto de investigación denominado La fotografía como herramienta de transformación social desde las artes visuales. Taller Tirando Foto.

- Enfoque: Cualitativo, porque se utiliza método interpretativo hermenéutico y se sirve de herramientas etnográficas para recolección de datos.
- Finalidad: Aplicada, ya que tiene como fin la resolución de problemas prácticos, teniendo como base los hallazgos del trabajo de campo
- Carácter: Descriptivo, ya que tiene como propósito especificar propiedades, características y rasgos importante del fenómeno
- Alcance temporal: longitudinal, ya que estudia los mismos sujetos en un lapso de tiempo
- Orientación: Descubrimiento, ya que interpreta y comprende fenómenos concretos.

Mediante esta descripción por elementos, se puede decir que este proceso se basa en un análisis crítico de la participación activa de un grupo implicado, que se orienta a la práctica transformadora y el cambio social. Por consiguiente, se determina como elementos proyectuales del proceso los siguientes:

Contextualización proyectual del proceso

El objetivo principal se configuro como el diseño de un proceso de formación teórico-práctico en fotografía como mediación artística para potencializar las habilidades de reflexión social de los jóvenes en situación de vulnerabilidad como forma de desarrollo de competencias afectivas, estéticas y sensibles que conduzcan a una mejor integración con sus comunidades. Para cumplir este, se establecieron los siguientes los objetivos específicos:

- Abrir espacios constructivos a partir de la fotografía frente a problemáticas que acontecen en la comunidad de jóvenes del barrio La Independencia.
- Colaborar al empoderamiento social y la búsqueda de identidad de los jóvenes a través de la experiencia fotográfica; generar alianzas duraderas entre diferentes agentes sociales del barrio.
- Contribuir a los procesos de investigación sobre artes visuales, transformación social y fotografía de la ciudad y la región.

El taller Tirando Foto, fue un espacio para el encuentro creativo de personas en situación de vulnerabilidad social¹² por su condición de jóvenes que tienen curiosidad por la práctica fotográfica para experimentar desde la imagen, las memorias y vivencias a través de sus experiencias de vida en relación con los otros y su contexto.

¹² El Concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos. Por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento económico-social de carácter traumático. Por otra parte, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para enfrentar los efectos de ese evento. Para ampliar se sugiere consultar: Pizarro (2001).

En su realización, se construyó un archivo fotográfico hecho por los participantes, se piensa a futuro que sea un material de circulación por el futuro distrito cultura y deportivo de Santiago de Cali, ya que al adquirir el conocimiento y experiencia teórico – práctica de cómo utilizar una técnica fotográfica comprendieron que pueden generar un cambio positivo para sus vidas.

Por otro lado, las familias de los jóvenes que asistieron al taller se beneficiaran indirectamente ya que mejorara la convivencia entre los asistentes y su núcleo familiar. Los habitantes del barrio La Independencia serán beneficiarios indirectos generando nuevos puntos de comunicación y convergencia entre los mismos jóvenes y los demás habitantes del barrio.

Las metas generales que se establecieron en el proyecto que se cumplieron fueron: desarrollar un espacio de formación en prácticas fotográficas con la comunidad de jóvenes del barrio La Independencia. Conformar un colectivo de jóvenes fotógrafos barriales para la Comuna 11 y por último presentar una actualización metodológica para la intervención formativa en contextos comunitarios inspirada en el trabajo de los artistas Wendy Ewald y José Kattan.

Se pudo identificar en los textos escritos que los participantes asistían al taller como punto de encuentro de distracción debido a sus problemas cotidianos. También se descubrió que los motiva a aprender fotografía como medio de expresarse; así mismo la creación de lazos de amistad se fortaleció con las actividades en grupo.

Por otro lado, también se detalla que los jóvenes asistentes tienen temor a experiencias que no conocen, inseguridad a sus capacidades propias,

insatisfacción personal debido a las experiencias de vida, vacío emocional, problemas familiares, negatividad ante situaciones positivas y soledad. Las fotografías que realizaron los participantes del taller representan lo positivo y lo negativo.

R

Desde las Artes Visuales se puede responder a la problemática social que afecta a los jóvenes en su integridad social con este tipo de talleres, enfocados a potencializar las habilidades y del joven con las manifestaciones artísticas mediadas por la fotografía con proyectos culturales a sectores con poblaciones en situación de vulnerabilidad social.

La fotografía se ha convertido en una herramienta en donde podemos expresarnos de manera rápida y simbólica nuestros sentimientos y emociones positivas y negativas que pasan en la vida. Además, estas expresiones en imágenes se vuelven fáciles de consumir visualmente gracias a las redes sociales como medio de difusión. Estas fotos logran persuadir a los espectadores, generando identidad a partir de un recuerdo o sensación familiarizada de sus experiencias de vida.

Puedo decir, que las artes visuales es el químico para que las personas puedan sentirse libres, auténticas y sinceras lleno de un mundo de caos y desgracia. Son una herramienta de catarsis para encontrarse y entender el mundo.

En las sesiones, se realizaba como ejercicio en clase, analizar e interpretar las imágenes realizadas por los jóvenes. Entre todos los presentes descubrimos que a partir del lenguaje fotográfico podemos lograr alfabetización visual en la medida que la fotografía es una mediación artística donde las formas registradas se convierten en símbolos que exponen manifestaciones de nuestra memoria, que al ser compartida se vuelve memoria colectiva que

permite conocer imaginarios y sentimientos respecto a sí mismos y su contexto territorial y social (Rius, 2008).

A continuación, una muestra de fotografías obtenidas de algunos de los participantes (Ver Tabla 1) donde se evidencia el logro de los objetivos y la configuración de formatos metodológicos que permitan construcción de conocimiento a partir de las artes visuales como químico para que las personas puedan sentirse libres, auténticas y sinceras. Son una herramienta de catarsis para encontrarse y entenderse en el mundo.

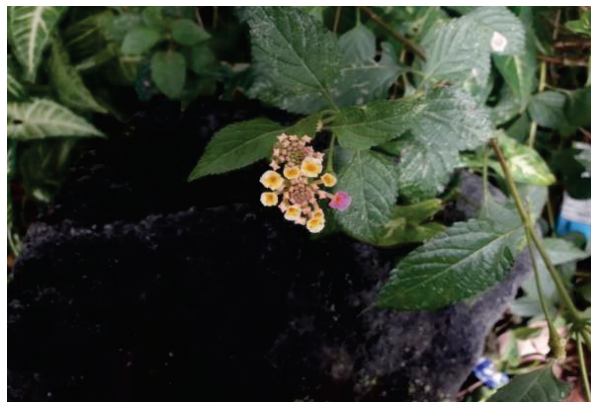
Sesiones sobre el YO. **Autor:** Camilo Jaramillo

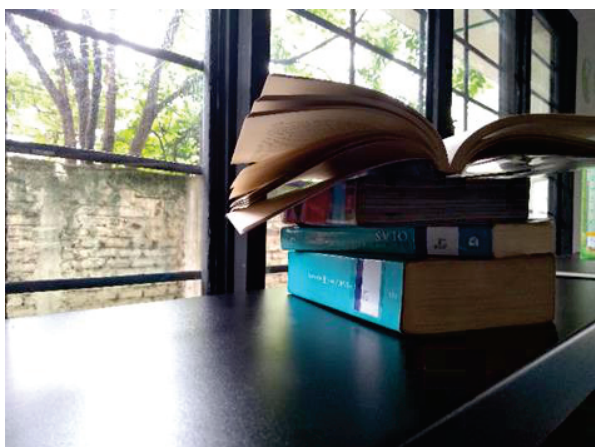
Sesiones sobre la FAMILIA. **Autor:** Camilo Sarria

Sesiones sobre AMIGOS. **Autor:** Carolina Grueso

Sesiones sobre RELACION AMOROSAS. **Autor:** Milley Cortés

Sesiones sobre ESTUDIO. Autor: Gisela Vivas

Sesiones sobre TRABAJO. Autor: Yessica Olmedo

Tabla 1 Evidencia de algunos proyectos obtenidos

Fuente: elaboración propia a partir del archivo configurado, 2022.

AGRADECIMIENTOS

Este proceso no pudo haber sido posible a todos los participantes del taller en sus 12 sesiones, gracias a todos y cada uno de ellos. También, a la facilitadora Eugenia Calderón de la biblioteca pública comunitaria El Jardín, quien siempre apoyó este proceso y a la Institución Universitaria Antonio José Camacho que mediante su estructura orgánica procuró el feliz término de esta primera experiencia que esperamos no sea la última.

REFERENCIAS

Augé, M. (2000). Los no lugares, espacios del anonimato: una antropología de la modernidad. Gedisa.

Bartolomé, S. (7 de diciembre del 2017). El análisis iconográfico e iconológico de Panofsky y la musicalidad Descubriendo la musicalidad a través del método de análisis de Panofsky. Diario de una musicóloga. <https://diariodeuna musicologa.com/2017/12/07/analisis-icografico-panofsky-la-musicalidad/>

Castañeda, G., Polanía, C., Cardona, F., Calvache, O. & Abanto, W. (2020). Metodología de investigación Cuantitativa & Cualitativa. Institución Universitaria Antonio José Camacho

Castro, A. (2014). Practicando la escritura terapéutica 79 ejercicios. Editorial: Desclée De Brouwer.

Conde de Vega, A. (2018). «Mirada Interior» La fotografía como herramienta de transformación social con mujeres del Centro Penitenciario de Algeciras. Arteterapia. Papeles

de arteterapia y educación artística para la inclusión social, 13, 53-67. <https://doi.org/10.5209/ARTE.60161>

- Echeverry, P. & Herrera, Á. (2005). La fotografía social como herramienta terapéutica para trabajo social. Universidad Nacional de Colombia
- El País. (2020). Falta de apoyo para el sector cultural. <https://www.elpais.com.co/cultura/falta-apoyo-para-el-sector-l-durante-crisis-por-el-coronavirus-andrea-buenaventura.html>
- Funder, D. C., & Fast, L. A. (2010). Personality in social psychology.
- Ewald, W. (2021). Literacy through Photography. <http://wendyewald.com>.
- Goldstein, B. (2012). El uso de imágenes como recurso didáctico. Edinumen/CUP.
- Halbwachs, M. (2002). Fragmentos de la memoria colectiva. Athenea digital 2.
- Lazo, A. & Calderón, R. (2010). El barrio: espacio en construcción, Aproximación exploratoria a un barrio pobre de la periferia de Santiago de Chile. <https://journals.openedition.org/orca/723#tocto2n1>
- Martínez, S. (2022). La mediación artística en entornos universitarios: lo corporal, lo emocional y lo performático, en Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social 17, 37-48.
- Ministerio de Cultura. (2011). Fotografía y memoria histórica en bibliotecas públicas.
- Platoniq.Historypin y la Biblioteca Nacional de Colombia. file:///C:/Users/pc/Desktop/TRABAJOS%20CAMI/metodologia_fotografica_memoria.pdf
- Moreno, A. (2010). La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte. Revista Iberoamericana de Educación, 52/2. <https://rieoei.org/historico/expe/3422Moreno.pdf>
- Palacios, C. (29/01/2016). Proyecto Cultural: La cultura como un escenario para la participación y la convivencia ciudadana. Universidad Cooperativa de Colombia. <https://www.ucc.edu.co/cali/prensa/2016/Paginas/Proyecto-Cultural-La-cultura-como-un-escenario-para-la-participacion-y-la-convivencia-ciudadana.aspx>
- Rius, J. (2008). Los barrios artísticos como base local de la cultura global. El caso del Raval de Barcelona. Revista Internacional de Sociología (RIS), LXVI (51).
- Vázquez, F. (2001). La memoria como acción social. Paidós, 2001.