

El Autorretrato Fotográfico como Herramienta Educativa

para la Construcción de la Mirada en la Adolescencia

Noemí Genaro García

Tesis Doctoral
Universidad de Granada

Director: Joaquín Roldán Ramírez
Granada, Julio 2013

Programa Oficial de Posgrado en Artes y Educación

Editor: Editorial de la Universidad de Granada
Autor: Noemí Genaro García
D.L.: GR 880-2014
ISBN: 978-84-9028-929-7

El Autorretrato Fotográfico como Herramienta Educativa

para la Construcción de la Mirada en la Adolescencia

Noemí Genaro García

Tesis Doctoral
Universidad de Granada

Director: Joaquín Roldán Ramírez
Granada, Julio 2013

Programa Oficial de Posgrado en Artes y Educación

El doctorando Noemí Genaro García y el director de la tesis Joaquín Roldán Ramírez. Garantizamos, al firmar esta tesis doctoral, que el trabajo ha sido realizado por el doctorando bajo la dirección del director de la tesis y hasta donde nuestro conocimiento alcanza, en la realización del trabajo, se han respetado los derechos de otros autores a ser citados, cuando se han utilizado sus resultados o publicaciones.

Granada, Julio 2013.

Joaquín Roldán Ramírez

Noemí Genaro García

Fotografía independiente. Genaro, Noemí (2009) *La vida pasa sobre mí.*

Agradecimientos

Agradezco este trabajo de investigación a todos aquellos que me han acompañado a lo largo de estos años de una manera u otra.

Las personas que están detrás de asociaciones y centros educativos, que me han abierto las puertas en los viajes y experiencias: Chisperos del Sur y Barrios de Pie en Buenos Aires; la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada; REC y D.Clic en el Sáhara; el Colegio Milenio en Buenos Aires; la Escuela de Arte de Córdoba; Cometa Blanca en Motril; y la Escuela de Arte de Almería.

A mi director de tesis, Joaquín, y a nuestro grupo f.0, por ser el punto de inicio, por compartir obsesiones y noches en vela.

Los que han estado conmigo en los viajes, en los talleres de fotografía, documentando con sus cámaras lo que hacíamos. En Argentina, Malen y Gabriela. En la facultad, Jaime. En el Sáhara, Lourdes. En Motril, Silvio.

Las chicas y chicos de las experiencias, porque con sus imágenes han llenado este proyecto de miradas, ampliando la mía. Porque siguen compartiendo conmigo fotos por internet y escribiéndome cartas a pesar del tiempo pasado. Son sus autorretratos los que han dado un sentido a mi investigación.

A la vida que pasaba mientras escribía, leía, miraba, seleccionaba, retocaba y organizaba fotografías. A los que esperaban mientras hacía *la última foto*. Por su apoyo y paciencia en todo este tiempo.

Mi familia española, mi hermana Natalia, mi padre Emilio, mi madre Mercedes, mi sobrino Bruno y mi cuñado Carlos. Mi primo JuanRa. Mis amigas Patri, Cris y Noe. Mis amigos Héctor y Ángel. Mi familia italiana, los Garabello Uruss. Mi familia argentina, Malen y los Azzam. Mi familia saharai, Mufadli y Munina.

Conforme se gestaba este proyecto gestaba a su vez una familia, la mía. A ellos quiero hacerles una dedicatoria especial, porque me están esperando a la puerta de una nueva aventura. Mi compañero Silvio, que camina a mi lado mientras viajamos y fotografiamos, compartiendo vidas y miradas; nuestro niño saharai, Mohammed, que se fue pero se quedó; y sobre todo, y siempre, nuestra hija Alma Salina, mi fuente inspiradora.

Fotografía independiente. Genaro, Noemí (2012) *Mi fuente inspiradora.*

Resumen

Con la fácil disponibilidad y acceso de los jóvenes y adolescentes a la fotografía, ésta se configura como un medio eficaz en Investigación en Educación Artística. Si además se trata del autorretrato, la construcción de la mirada parte desde un mayor control individual que se traduce en mensajes visuales más conscientes y coherentes.

El autorretrato fotográfico se configura como origen, medio y fin de esta investigación. Para ello se ponen en relación imágenes fotográficas de autorretrato: aquellas que han realizado artistas reconocidos, las de los participantes de las experiencias prácticas, y las que he realizado yo como investigadora, artista y docente.

La organización de las imágenes de autorretrato se hace siguiendo las pautas de la Metodología Artística de Investigación en Educación, con instrumentos y técnicas que permiten establecer discursos visuales independientes.

Las obras de autorretrato fotográfico de artistas reconocidos proporcionan las claves necesarias para establecer unas pautas iniciales en el esquema teórico, que luego se llevará a la práctica en las experiencias empíricas en diversos contextos. En la investigación se analizan las posibilidades del autorretrato fotográfico con adolescentes que pertenecen a contextos formales de educación artística: como escuelas de arte y centros educativos en España y Argentina; también con jóvenes en entornos de alfabetización visual, en Villas Miseria, Argentina, y en los campos de refugiados Saharavis de Argelia; y en un centro de día para chicos y chicas con discapacidad.

Abstract

Photography, as an easy and accessible mean for teenagers and young people, results to be an efficient tool in Artistic Education Research. In the case of self-portrait, the construction of the point of view starts from a greater individual control, that results in more conscious and coherent visual messages.

The photographic self-portrait is the origin, mean and goal of this research. Therefore we establish a relation between photographic self-portraits: some from well known artists, others from the participants of the practical experiences, and those that I made myself as a researcher, artist and teacher.

The self-portrait images organization is made along the lines of the Artistic Research Methodology in Education, with instruments and techniques that allow establishing independent visual statements.

The photographic self-portraits of well known artists, supply the keys we need to establish the initial guidelines in the theoretical frame, which then will be implemented in empirical experiences in different contexts. In this research we analyze the possibilities of photographic self-portrait with teenagers in formal contexts of artistic education, such as schools and art schools in Spain and Argentina; but also with young people in a context of visual literacy in Villas Miseria, Argentina, and in the Saharawi refugee camps in Algeria; and in a day care center for boys and girls with disabilities.

Índice

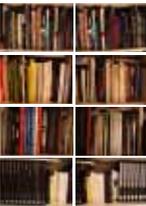
PARTE I

	<p>0. Introducción</p>	<p>16</p>
	<p>1. Conceptos Clave 1.1. Autorretrato 1.2. Fotografía 1.3. Educación Artística 1.4. Identidad</p>	<p>20 22 24 26 28</p>
	<p>2. Objetivos e Hipótesis de la Investigación</p> <p>2.1. Objetivos 2.2. Hipótesis</p>	<p>30 33 34</p>
	<p>3. Metodología 3.1. Enfoque metodológico teórico 3.2. Principales autores de este enfoque metodológico 3.3. Técnicas e Instrumentos metodológicos</p>	<p>36 38 48 52</p>
	<p>4. Estado de la Cuestión 4.1. Autorretrato Fotográfico Artístico a) El Autorretrato Fotográfico en la obra de artistas b) Estudios del Autorretrato en la obra de artistas 4.2. El Autorretrato Fotográfico en diversos Contextos a) Contextos Educativos b) Contextos de Alfabetización Visual c) ArteTerapia y Psicología d) Antropología Visual</p>	<p>60 62 62 63 78 78 84 88 93</p>

	<p>5. Delimitación del Autorretrato Fotográfico</p> <p>5.1. Definición del Autorretrato Fotográfico</p> <p>5.2. El Autorretrato como Acto Fotográfico</p> <p>5.3. El Objeto en el Autorretrato Fotográfico</p> <p>5.4. El Sujeto en el Autorretrato Fotográfico</p>	<p>96</p> <p>98</p> <p>102</p> <p>106</p> <p>112</p>
	<p>6. La Herramienta Fotográfica en el Autorretrato</p> <p>6.1. Cámara Estenopeica</p> <p>6.2. Cámara Analógica</p> <p>6.3. Cámara Digital</p> <p>6.4. Cámara Digital y Espejo</p>	<p>118</p> <p>120</p> <p>122</p> <p>124</p> <p>126</p>
	<p>7. Modos de disparo en el Autorretrato Fotográfico</p> <p>7.1. Disparador Automático</p> <p>7.2. Cámara en Mano</p> <p>7.3. Reflejos y Sombras</p> <p>7.4. Autorretrato Asistido</p>	<p>128</p> <p>130</p> <p>134</p> <p>138</p> <p>144</p>
	<p>8. Conceptos y Temas en el Autorretrato Fotográfico</p> <p>8.1. Identidad</p> <p>8.2. Género</p> <p>8.3. Estudio</p> <p>8.4. Firma</p> <p>8.5. Memoria</p> <p>8.6. Ilusión</p> <p>8.7. Símbolo</p>	<p>148</p> <p>150</p> <p>154</p> <p>158</p> <p>162</p> <p>166</p> <p>172</p> <p>178</p>
	<p>9. El Autorretrato Fotográfico en contextos de Educación Artística</p> <p>9.1. La herramienta Fotográfica</p> <p>9.2. El individuo</p> <p>9.3. El colectivo</p> <p>9.4. La fotografía artística</p>	<p>182</p> <p>184</p> <p>190</p> <p>196</p> <p>202</p>

PARTE II

	10. Resultados	208
	10.1 Experiencia 1 Villas Miseria. Buenos Aires, Argentina. 2007-2008 a) Contexto b) Objetivos c) Actividades d) Conclusiones e) Conclusiones Visuales	210 212 220 224 228 232
	10.2 Experiencia 2 Facultad de Ciencias de la Educación (FCE). Granada, España. 2008 a) Contexto b) Objetivos c) Actividades d) Conclusiones e) Conclusiones Visuales	246 248 254 256 258 262
	10.3 Experiencia 3 Sáhara. Tindouf, Argelia. 2009 a) Contexto b) Objetivos c) Actividades d) Conclusiones e) Conclusiones Visuales	276 278 288 290 296 302
	10.4 Experiencia 4 Milenio. Buenos Aires, Argentina. 2009 a) Contexto b) Objetivos c) Actividades d) Conclusiones e) Conclusiones Visuales	332 334 338 340 346 348
	10.5 Experiencia 5 Escuela de Arte de Córdoba (EAC). Córdoba, España. 2009-2010 a) Contexto b) Objetivos c) Actividades d) Conclusiones e) Conclusiones Visuales	360 362 370 372 376 380

	<p>10.6 Experiencia 6 Cometa Blanca. Motril, España. 2009-2010</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Contexto b) Objetivos c) Actividades d) Conclusiones e) Conclusiones Visuales 	<p>408</p> <p>410</p> <p>416</p> <p>418</p> <p>424</p> <p>430</p>
	<p>10.7 Experiencia 7 Escuela de Arte de Almería (EAA). Almería, España. 2010-2011</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Contexto b) Objetivos c) Actividades d) Conclusiones e) Conclusiones Visuales 	<p>448</p> <p>450</p> <p>454</p> <p>458</p> <p>464</p> <p>468</p>
	<p>11. Conclusiones y Perspectivas Futuras</p> <ul style="list-style-type: none"> 11.1. Conclusiones 11.2. Perspectivas Futuras 	<p>498</p> <p>500</p> <p>503</p>
	<p>12. Bibliografía</p>	<p>506</p>
	<p>13. Anexos</p> <ul style="list-style-type: none"> 13.1. Encuestas Villas Miseria 13.2. Encuestas Milenio 13.3. Encuestas Escuela Arte Córdoba 13.4. Encuestas Escuela Arte Almería 	<p>526</p> <p>527</p> <p>549</p> <p>555</p> <p>563</p>

Fotografía independiente. Genaro, Noemí (2007) *El muro y yo.* Fotografía analógica.

Esta investigación pretende determinar las posibilidades del autorretrato fotográfico como herramienta educativa para la construcción de la mirada en las edades cercanas a la adolescencia.

Teniendo en cuenta que el autorretrato facilita un modelo de creación fotográfica accesible y que centra los intereses de los participantes de las experiencias que se llevan a cabo, (especialmente en el caso de los adolescentes), puede convertirse en un instrumento útil en las primeras fases del aprendizaje en educación visual. Permite a su vez el desarrollo consciente de la mirada hacia uno mismo a través de un medio simbólico y establece pautas visuales que desembocan en una construcción controlada y autónoma de la mirada hacia el entorno. Por todo ello el autorretrato fotográfico se configura como una herramienta de especial interés en los ámbitos de investigación en educación artística, tanto en contextos formales de centros educativos como en otros contextos de alfabetización visual o cercanos a la arteterapia.

El enfoque metodológico de la investigación reúne características propias de la investigación educativa en artes visuales, la investigación basada en imágenes y la investigación basada en las artes: las imágenes fotográficas de autorretrato se constituyen como origen, medio y fin del proyecto de investigación. Es de especial relevancia el carácter auto-narrativo y auto-biográfico del trabajo, pues la mayor parte de mi labor como investigadora está basada en mis propias imágenes de autorretrato fotográfico, constituyendo mi método subjetivo de interpretación de los procesos desarrollados. De este modo, utilizo fotografías de autorretrato mías, de artistas reconocidos y de los participantes de las experiencias; así como fotografías que documentan los procesos educativos, tanto mías, como de investigadores reconocidos y de participantes de las experiencias. Todas estas imágenes se organizarán en base a los criterios expuestos en la metodología en el capítulo 3.

Así, se ha realizado un estudio profundo del concepto de autorretrato en los tratados de fotografía más relevantes, en la obra ensayística que sobre la materia han realizado numerosos expertos y en la propia historia del arte, poniendo especial énfasis en las prácticas de fotógrafos y fotógrafas del último siglo. Este estudio tiene como objetivo la detección de los conceptos principales del tema que nos ocupa, que serán los que estructuren el desarrollo posterior. Además de la obra de artistas reconocidos que han trabajado con el autorretrato, se han estudiado experiencias de investigación que estén relacionadas con la fotografía y el autorretrato, tanto en contextos formales de educación artística, como en contextos de alfabetización visual, arteterapia y antropología visual, Todo ello constituiría lo que denominamos el *estado de la cuestión* del tema principal de esta investigación.

Para el desarrollo de las bases teóricas de la investigación se toman como punto de partida los conceptos planteados en torno al autorretrato fotográfico por investigadores y artistas y se lleva a cabo un análisis predominantemente visual y auto-narrativo. En el capítulo 5 se delimita el concepto de autorretrato en torno a unas ideas clave que lo conforman y definen. En los posteriores capítulos: 6, 7 y 8, se desarrollará lo que será el modelo teórico de referencia de la investigación entorno al tipo de herramienta fotográfica utilizada, los modos de disparo y las categorías por concepto que del autorretrato pueden extraerse.

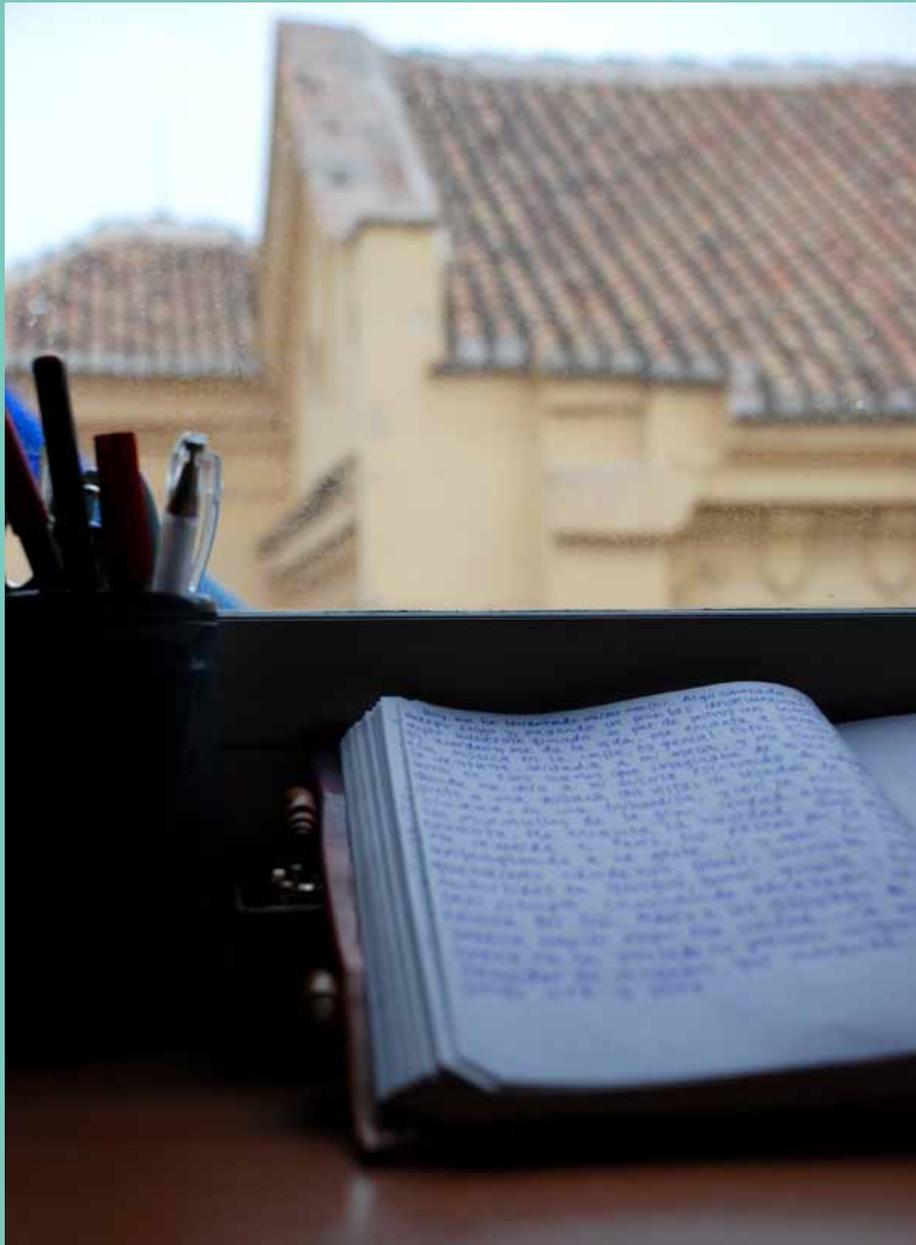
Después, en el capítulo 9, los conceptos teóricos hallados se relacionan con los entornos educativos, buscando exhaustivamente las aplicaciones prácticas, funcionales y realistas que el concepto de autorretrato fotográfico puede tener en un contexto de educación artística, sea en contextos de educación formal o en un contexto de alfabetización visual o relacionado con la arteterapia. De esta manera se expone nuestro propio modelo respecto del autorretrato en un ámbito educativo, proponiendo actividades prácticas.

Por último, en el capítulo 10, se llevan a cabo una serie de experiencias educativas basadas en el autorretrato fotográfico en siete contextos distintos. Cuatro de ellos responden a un contexto de educación formal, la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada (capítulo 10.2.), el Colegio Milenio en Buenos Aires (capítulo 10.4), la Escuela de Arte de Córdoba (capítulo 10.5) y la Escuela de Arte de Almería (10.7), siendo éstos dos últimos contextos además específicos de estudio de fotografía. Por otro lado, las otras tres experiencias responden a contextos no formales, de educación artística; el caso de Villas Miseria en Buenos Aires (capítulo 10.1) y los campos de refugiados del Sáhara en Tindouf, Argelia (capítulo 10.3) de alfabetización visual en entornos deprimidos económicamente; y la experiencia de Cometa Blanca, en Motril, en un centro con chicos y chicas con discapacidad, relacionado con la arte terapia.

En las experiencias la programación se plantea como una actividad educativa que forma parte de un proceso de varias fases: conocimiento de la herramienta fotográfica y la obra de artistas; realización de los autorretratos; y análisis y conclusiones sobre el proceso artístico educativo. En la primera parte de cada experiencia se presentan fotografías que documentan los procesos y posteriormente se presentan una serie de conclusiones con los autorretratos que han tomado los participantes de las experiencias. Estos autorretratos se organizan y relacionan con mis propios autorretratos y citas visuales de autores reconocidos, en torno al esquema teórico dividido en tipología de herramienta utilizada, modos de disparo y conceptos que sugiere el autorretrato.

La parte final del trabajo presenta una serie de propuestas para la continuación de esta investigación junto a las conclusiones finales obtenidas del presente proyecto y la bibliografía y referencias visuales utilizadas en su elaboración, además de varios anexos de las encuestas escritas realizadas.

Fotografía independiente. Genaro, Noemí (2007) Autorretrato textual.

1.1. Autorretrato

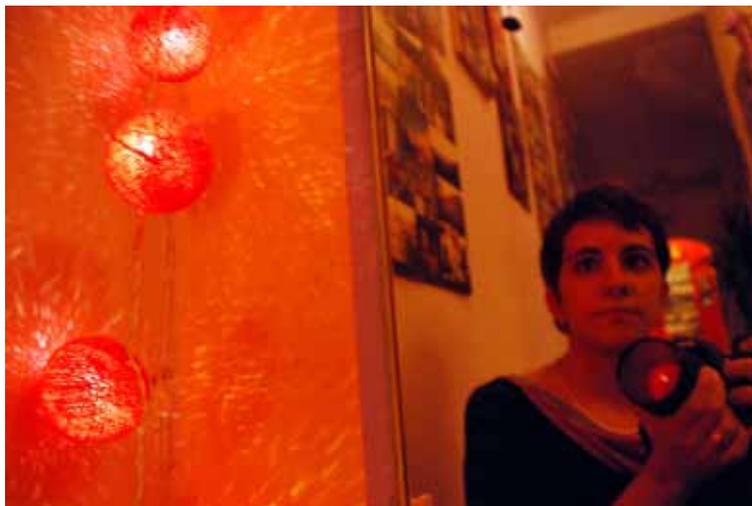
El autorretrato es una imagen en la que su autor se autorrepresenta de forma consciente. Así, de un modo u otro, y pese a que caben como veremos múltiples modos de interpretar estas palabras, el elemento representado es el propio creador de la imagen.

Generalmente este tipo de trabajos permite una mirada tanto externa como introspectiva del individuo que le pueden ayudar a comprender su proceso de construcción personal, la búsqueda de la identidad y referentes sociales, entre otros. Tal y como señala Ina Loewenberg: "*el autorretrato es una manera de controlar la autorepresentación, siendo sujeto y no objeto*". (Loewenberg, 1999: 399). Es decir, el autor se encuentra con su propia fisicidad, su propia materialidad y aspecto exterior, pero todo ello no puede experimentarlo sino como parte integrante de su ser sujeto. Tener el control de su propia imagen le plantea la posibilidad de reflexionar sobre el qué ha sido, el qué es, lo qué será, o lo que desea ser. Puesto que el autorretrato deviene un mensaje hacia alguien que lo recibe, que lo lee, que lo mira, que lo estudia, con esta obra el autor prueba a su vez a mirarse con los ojos de otro.

De este modo, los autorretratos generan una comunicación desde el interior hasta el exterior y son un buen instrumento de potenciación de la autoestima y el bienestar personal, de la búsqueda de la autoimagen deseada, aquella que coincide con nuestra autoimagen mental. (Ferrari, 2002).

Además es interesante realizar un estudio de la herramienta fotográfica y el lenguaje visual, sobre las posibilidades y recursos que nos brinda a través del autorretrato. Por todo ello el autorretrato resultará de gran utilidad en los procesos de investigación artística y en sus aplicaciones en entornos educativos.

A pesar de la amplia variedad de formas que el autorretrato ha adoptado a través de la historia del arte, aquí nos interesan especialmente las que ha tomado en la fotografía del siglo XX y siglo XXI.

Foto-Resumen. Genaro, Noemí (2009) *Definición inicial de autorretrato fotográfico.* Foto-Resumen realizado a partir de tres fotografías digitales de la autora.

1.2. Fotografía

La fotografía es un medio artístico que une las características de lo creativo con las de lo tecnológico ampliando así sus posibilidades expresivas y comunicativas. Tanto la cámara fotográfica como las imágenes fijas que con ella se obtienen son ampliamente conocidas y utilizadas en la mayoría de las sociedades actuales. Es por ello que se configura como un medio habitual y cercano y constituye un método idóneo y eficaz para la investigación y estudio en entornos educativos.

El lenguaje fotográfico presenta además numerosas ventajas con respecto al verbal, quizá la más significativa sea su carácter universal, ya que permite llegar hasta mayor número de personas, independientemente de la zona geográfica en la que habitan y el idioma que hablen. En una sociedad culturalmente globalizada, este tipo de lenguaje se impone como un eficaz medio de comunicación. Con el uso controlado y consciente del lenguaje visual se conseguirán optimizar los resultados en la transmisión de los mensajes.

Este objetivo no es sólo aplicable a los participantes de las experiencias que expondremos sino a la propia estructura de esta investigación, que trata de hacer conscientes las selecciones de imágenes y su concatenación y evidenciar dichas estrategias comunicativas en el discurso que desarrollamos a continuación con la intención de generar un modelo de investigación basado en la fotografía. Tal y como señalaba Lewis Hine: *"si pudiera contarlo con palabras, no me sería necesario cargar con una cámara"* (en Sontag, 2006: 258).

En esta investigación se hará uso de la fotografía con la mayor parte de sus recursos y posibilidades, en distintos niveles y fases: captación de imágenes, visionado y análisis de éstas, construcción de series narrativas fotográficas a través del lenguaje visual, descomposición de fotografías, entre otros. Dependiendo del contexto, los medios técnicos son más o menos profesionales, y se utilizarán cámaras fotográficas de diversos tipos, desde analógicas de gran formato, cámaras estenopeicas hasta cámaras digitales más o menos sencillas.

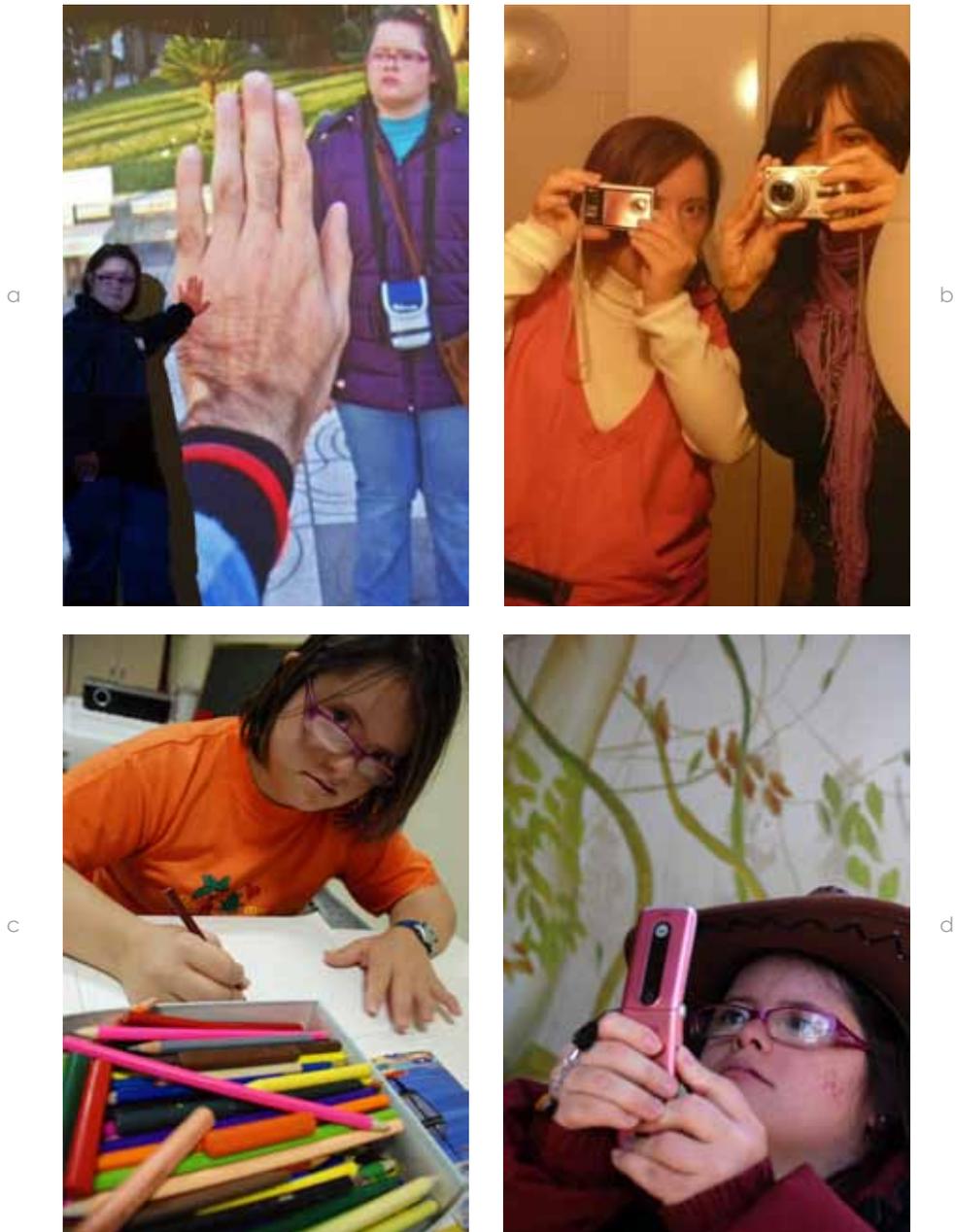
Fotografía Independiente. Genaro, Noemí (2011) *La fotografía en objetos.*

1.3. Educación Artística

En el contexto de esta investigación, consideramos a la educación como un pilar fundamental de la estructura social que tiene en el arte un apoyo básico para introducir mejoras y enriquecer los procesos de desarrollo de las personas. A través de la educación artística se crean procesos de comunicación y expresión basados en las emociones que se transmiten de forma directa y sencilla. Los procesos educativos basados en las artes visuales favorecen la consciencia de la persona en la elaboración de sus mensajes visuales, aportando así control y eficacia en sus actividades comunicativas y colaborando en su desarrollo social y personal.

No obstante, la educación artística tiene un segundo valor fundamental, a nuestro modo de ver, que es el de generar objetos e imágenes de valor estético e informativo acerca del individuo y acerca de la sociedad en la que vive y se desarrolla. En palabras de John Berger: *"es lamentable que aún se intente alejar al individuo corriente del arte, de este modo se coarta su libertad impidiendo el conocimiento de los testimonios de su historia y de su lugar dentro de ésta."* (Berger, 2004). De esta forma, entendemos que la educación artística cumple esta doble función integradora por un lado y creativa por otro.

Por otra parte, queremos reseñar que trabajaremos tanto en contextos educativos formales como no formales. Las experiencias en contextos educativos formales son aquellas que se desarrollan en centros educativos oficiales y públicos, como la Facultad de Educación de Granada, el Colegio Milenio de Buenos Aires (privado concertado), la Escuela de Arte de Córdoba y la Escuela de Arte de Almería: todos ellos centros que cuentan con educación artística como parte de su currículo. En el caso de las Escuelas de Arte además se llevan a cabo las experiencias dentro de los Ciclos de Fotografía Artística, con lo cual el contexto es apropiado para esta investigación tanto en aspectos educativos (se trata de una formación específica en la herramienta que utilizamos) como en aspectos materiales y logísticos. Las experiencias en contextos educativos no formales son aquellas que se realizan en las Villas Miseria de Buenos Aires, la experiencia en la Escuela para Mujeres de Dajla de los campos de refugiados saharauis en Tindouf y aquella del centro de día de la asociación Cometa Blanca para jóvenes con discapacidad. Todas ellas no forman parte de un contexto formal con un currículo específico de educación artística, pero en las que la fotografía (y en concreto el autorretrato) se utiliza de manera eficaz como medio de alfabetización visual o con matices similares a los del Arteterapia.

Serie Muestra. Genaro, Noemí (2013) *Adriana y la educación artística*. Serie compuesta por cuatro fotografías digitales de la autora (a) *Adriana y la proyección del autorretrato de Dani con ella*, 2010; (b) *Adriana conmigo haciendo autorretratos con cámara digital y espejo*, 2009; (c) *Adriana dibujando fotos*, 2009; y (d) *Adriana haciendo fotos en la excursión a Mini Hollywood*, 2010.

1.4. Identidad

El concepto de identidad hoy día aparece con suma facilidad en multitud de trabajos de investigación, muy especialmente en el caso de investigaciones basadas en las imágenes. La identidad se construye a partir de referentes y modelos externos dentro de culturas y contextos específicos, permitiendo a la persona reconocerse como individuo. El autorretrato fotográfico, por sus características expresivas, es una muestra de la identidad del artista que lo crea: es un medio de referencia y autorrepresentación. Según Carey M. Noland: *"la auto-fotografía permite decidir a las personas lo que es importante en sus auto-conceptos, cuáles son los elementos más importantes en la construcción de sí mismos"*. (Noland, 2006).

Así, la educación artística y el autorretrato fotográfico suponen un avance consciente en la construcción de la identidad estableciendo modos de ver y ver-se, de reconocer y reconocer-se.

Este trabajo con la identidad se aborda desde distintos puntos de vista, desde la mirada individual introspectiva, a la mirada desde el punto de vista del otro: siendo este otro el propio compañero de clase o un receptor teórico que imaginamos. Así, la identidad se construye con múltiples roles que conforman nuestra autoimagen imaginaria. Uno de los modos que han utilizado los artistas del siglo XX y XXI para reflexionar sobre el concepto de identidad ha sido la deconstrucción de uno mismo, con la construcción de un rol nuevo, distinto, ficticio, y usando para ello el disfraz, el travestismo, la identificación con un nuevo personaje. Ese personaje que está en nosotros, que a la vez no existe, pero nos ayuda a comprender quiénes somos.

a

b

c

Fotoensayo interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *La peluca rubia*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (a) *Yo con peluca rubia en el Ola Festival, 2008*; una cita visual literal de las experiencias de Ewald (b) (Dixon, 1985a); y una cita visual literal de las experiencias de Nuñez (c) (Guido, 2010).

Fotografía independiente digital. Genaro, Noemí (2011) *Buscando la luz entre las flores.*

A partir de la situación que se pone de manifiesto en el capítulo del estado de la cuestión, el autorretrato fotográfico se postula como una forma de creación artística que se ha desarrollado muy a menudo por la mayoría de los artistas a lo largo de la historia, si bien no siempre ha sido un género específico, si no una imagen que el artista tomaba para sí mismo, aparte de la obra que lo reconocía. En otros casos se constituye como el principal interés en la obra del artista, convirtiéndolo así en un modelo de creación válido.

Por otra parte, en el ámbito de la educación el autorretrato fotográfico puede resultar muy útil para el desarrollo y evolución del alumnado en contextos específicos de educación artística. También en otros contextos de alfabetización visual se constituye como una herramienta eficaz para dominar y controlar la propia mirada a través de mensajes fotográficos, así como puede llegar a ser un recurso de gran interés en entornos de arteterapia o para aquellas personas con distintas capacidades.

Este proyecto de investigación surge con el interés de aunar estas dos vertientes: la parte artística del autorretrato con sus amplias posibilidades expresivas, pero enfocadas a un entorno práctico de educación artística. Además los trabajos de investigación que se relacionan con éste, utilizan en su mayoría la fotografía como herramienta educativa, pero no el autorretrato de manera específica, si no como una actividad más incluida entre las propuestas (en los casos que se utiliza).

El carácter autobiográfico de esta investigación y el utilizar mis propios autorretratos como modo de relacionar los argumentos y resultados obtenidos también es una característica original que en muy pocos casos se ha visto en otros de los trabajos estudiados. Además mis autorretratos fotográficos también han sido expuestos en los contextos de educación artística y compartidos con los participantes de las experiencias

2.1. Objetivos

- Estudiar en profundidad la obra de autorretrato de artistas reconocidos hasta identificar claves comunes que sean de utilidad para la investigación con participantes adolescentes de entornos de educación artística.
- Encontrar un esquema teórico fiable y eficaz que responda a las variables del autorretrato artístico en su aplicación en contextos educativos.
- Probar el esquema teórico de la investigación a través de actividades empíricas de diverso tipo en diferentes contextos de educación artística, tanto formales como no formales, discerniendo qué actividades son de mayor utilidad en cada uno de los casos.
- Establecer una relación de cierta profundidad y de carácter personal con los participantes de las experiencias que permita una expresión libre de emociones, colaborando así positivamente en la realización de los autorretratos artísticos.
- Aplicar distintas técnicas y diversos modos de disparo de la cámara fotográfica para el caso específico del autorretrato y así comprobar las posibilidades y recursos que brinda esta herramienta para este tipo de imagen.
- Utilizar una Metodología Artística de Investigación, con la fotografía como instrumento y técnica principal, desarrollando discursos visuales coherentes y autónomos que permitan transmitir ideas y conocimientos referentes a la investigación con eficacia.
- Analizar con corrección y coherencia, a través de discursos visuales y verbales, los resultados obtenidos en las experiencias prácticas que se lleven a cabo.

2.2. Hipótesis

Esta investigación se plantea responder a las siguientes hipótesis:

- Que el estudio de las relaciones entre la persona y su entorno y el estudio de las relaciones de la persona con su propia imagen se puede desarrollar a través de la práctica fotográfica del autorretrato. Ya que el autorretrato proporciona un instrumento de autoanálisis de la propia cultura y no sólo de la propia persona y que las miradas construyen realidades de individuos y de colectivos.
- Que sólo a través de una estrategia didáctica acertada es posible controlar el uso que de los autorretratos puede hacerse para estudiar los modelos de identidad generados.
- Que en el autorretrato fotográfico, tanto la actitud como el tipo de utilización de la herramienta, afecta directamente al concepto identitario que se refleja en la imagen, tanto en la relación con el entorno, con el propio cuerpo y con la imagen de sí que se quiere mostrar. Esto implica que el modelo de creación que se proponga va a condicionar decisivamente el resultado de la acción educativa.
- Que las variables del autorretrato no son infinitas, sino que, existen una serie de controles y pautas que se deben seguir y que pueden ser identificadas.
- A pesar de la idea de que el trabajo de los y las artistas es difícil de comprender en todos sus extremos, ante una temática concreta y recurrente como el autorretrato fotográfico, se pueden detectar y sistematizar una serie de claves de creación comunes.

- Que dichas claves deberán ser puestas de manifiesto fundamental y primordialmente en el mismo lenguaje en que han sido expresadas por los artistas, en nuestro caso en el lenguaje fotográfico.
- Que el eje conceptual que deberá seguir una investigación basada en las artes visuales para utilizar el autorretrato fotográfico como instrumento en educación necesita apoyarse en los criterios estéticos deducidos de las obras y artistas más relevantes en la materia.
- Que si se adoptan posiciones metodológicas basadas en las imágenes, el peso argumental y las conclusiones de un trabajo de investigación deben estar expresadas en medios visuales y en nuestro caso, consecuentemente, en fotografías.
- Que el autorretrato fotográfico puede ser una herramienta útil para favorecer el desarrollo consciente de la autoimagen en entornos educativos diversos colaborando con el desarrollo integral de la persona. Sólo a través de temáticas que afectan de un modo personal a los participantes, -como el autorretrato-, y de técnicas de acceso inmediato y automatizadas, -como la fotografía-, puede llegar a intervenir en ciertos entornos educativos.
- Que en casos de alumnado con problemas de integración o situaciones de marginalidad, el autorretrato favorece la autoconfianza y una mayor seguridad a todos los niveles de la personalidad y especialmente en el trabajo creativo y facilita al docente la profundización en problemas de aprendizaje más amplios y profundos.

Fotografía independiente. Genaro, Noemí (2008) *Autorretrato triple con dos cámaras.*

3.1. Enfoque metodológico teórico

La metodología responde a los modos de proceder en la investigación según las siguientes cuestiones:

Tipo de datos que se van a buscar con la investigación

En esta investigación se van a buscar principalmente imágenes, pero no de forma exclusiva, ya que además van a recogerse otras informaciones cualitativas durante todo el proceso a través de instrumentos como cuestionarios o entrevistas.

Las imágenes que se recogen son en todo caso fotografías, la mayor parte digitales, por lo que sólo se especificarán aquellos casos en los que se trate de fotografías analógicas o de otro tipo. Las fotografías utilizadas son principalmente autorretratos: de los participantes de las experiencias, de artistas reconocidos y más; todas ellas se pondrán en común estableciendo distintos tipos de argumentaciones visuales.

Además de los autorretratos se presentan fotografías que documentan los procesos que se llevan a cabo en la investigación, fotografías tomadas en nuestras experiencias y en experiencias de autores reconocidos que también se relacionarán entre sí. Esta labor de documentación la realizo principalmente yo como investigadora, pero también toman fotografías en los procesos de las experiencias los propios participantes (si se cuenta con cámaras fotográficas suficientes) o mis compañeros en la realización de los talleres fotográficos (en aquellos casos en que no los he realizado sola).

Forma de obtención de los datos

Para obtener los datos se realizarán experiencias con participantes y alumnado en las que el autorretrato formará parte sustancial de diversos procesos educativos. Los participantes tomarán imágenes de autorretrato, con determinados controles y pautas establecidas previamente en la parte teórica de la investigación.

Siempre dentro de un contexto educativo en el que se realizan actividades previas sobre fotografía para conocer la herramienta y sus posibilidades, se estudia la obra de artistas en profundidad y se realizan actividades posteriores de análisis y edición en series narrativas de las imágenes obtenida. Todo ello con el objetivo de controlar el proceso educativo, pautarlo y llegar a conclusiones fiables que nos permitan comunicar eficazmente los resultados de la investigación.

Organización de los datos

Los datos recogidos van a organizarse en función de diversas categorías desarrolladas en la parte teórica de este trabajo de investigación. Dichas categorías responderán a las diferentes facetas que interesan a este trabajo. Principalmente se tratarán tres tipologías, la del tipo de herramienta fotográfica que se utiliza, los modos de disparo con que se lleva a cabo la imagen y los conceptos asociados a la imagen fotográfica de autorretrato resultante.

Así mismo se generarán nuevas imágenes de autorretrato por mi parte para desarrollar, profundizar o poner en evidencia algunas de las facetas manifestadas en las imágenes recogidas. En algunos casos se tratará de imágenes realizadas con anterioridad y que se ponen en relación con los autorretratos de los participantes a posteriori; pero en otros casos, serán las imágenes de los participantes el punto de partida para realizar mis autorretratos. Los autorretratos de artistas o de participantes de experiencias de otros investigadores reconocidos se relacionarán con las imágenes obtenidas en nuestra investigación.

Significado de los datos

Los datos van a estudiarse a partir de un esquema interpretativo y se pondrán en relación con la obra de diferentes artistas que han trabajado con el autorretrato fotográfico y con mi propia producción artística de autorretrato. Las fotografías se seleccionan, retocan y organizan entre sí en torno a categorías conceptuales, permitiendo a su vez visualizar los matices del proceso.

Conclusiones

Las imágenes y el resto de la información recogida se analizará en función de la eficacia del mensaje visual que transmiten, de los valores cualitativos que manifiestan y de su significación estética en relación con los objetivos que se marcan al comienzo de cada experiencia, observando especialmente el proceso educativo de desarrollo de la mirada entorno al autorretrato. Para ello se tienen en cuenta las categorías expuestas y se realizan tablas visuales de resultados en las que se apreciará cuáles de estas categorías se han utilizado y cuáles no, y la calidad de las imágenes conseguidas, su eficacia y coherencia con objetivos propuestos para cada uno de los casos.

a

b

Serie Muestra. Genaro, Noemí (2013) *Mirando fotos proyectadas*. Serie compuesta por una fotografía digital de Rafael Serrano (a) *Sin título*, 2008, que incluye una fotografía de la autora; una fotografía digital de la autora (c) *Sin título*, 2013, con cita visual indirecta (Sadaba, 2002a); y dos fotografías digitales de Silvio Garabello (b) *Sin título*, 2013, con cita visual indirecta (Brotherus, 2003); y (d) *Sin título*, 2013 que incluye una fotografía de la autora.

c

d

La metodología que parece más adecuada para llevar a cabo nuestro proyecto de investigación es la llamada *Investigación Educativa Basada en las Artes Visuales* [Visual Arts Based Education Research], así como otros enfoques metodológicos adyacentes a ésta, como la *Investigación Basada en las Imágenes* [Image Based Research] o la *Investigación Basada en las Artes* [Arts-Based Research] ya que todas ellas utilizan específicamente los productos artísticos como datos fundamentales de la investigación. Además, se trabaja con parámetros e interpretaciones artísticas que no son fácilmente manejables dentro de una metodología cuantitativa o cualitativa, sino que pueden reunir características de ambas y algunas no contempladas por estos desarrollos metodológicos.

Reúne características propias de la *Investigación Basada en Imágenes*: las imágenes llevan el peso de la búsqueda, forman parte del origen, el medio y el fin de la información recogida durante el proceso educativo. Ellas son el principal objeto de observación y las que condicionan el resultado de la investigación. Así mismo son utilizadas como argumento y como conclusión en diversas fases del programa investigador. En los textos no se referencian de manera específica las imágenes que se presentan, pues éstas establecen un discurso aparte, y, en ningún caso, las fotografías son *figura* del texto. (Roldán & Marín Viadel, 2012).

Así, se trata de una *Investigación Basada en las Artes* porque recoge, analiza, compara y crea argumentos a partir de material artístico: las obras de autorretratos fotográficos de los chicos y chicas participantes, mis propios autorretratos y los de diferentes artistas de reconocido prestigio. Tal y como señala Marín: "*Si las imágenes son pertinentes en investigación, si la subjetividad del investigador/a [y del investigado/a] es lícita en investigación, si las artes son un modelo adecuado en investigación, entonces, la creación de imágenes como actividad característica de las Artes Visuales puede ser un modelo idóneo de investigación en Educación*". (Marín, 2005:234).

Es una investigación que presenta pautas comunes con la *A/r/tography*, puesto que yo como investigadora realizo tareas de artista, investigadora y docente que se afectan y complementan entre sí. Y con la metodología de los *Estudios de caso*, ya que tiene como objeto de estudio a varios grupos de adolescentes y a algunos de ellos de manera individual. Además tiene pautas comunes en cuanto a la organización, ya que se realiza en varias fases: selección del tema y modo de proceder; negociación con los participantes y muestra de su papel en la investigación; realización del trabajo de campo dónde se recoge el material de estudio; tratamiento, reflexión, estudio y organización de los datos obtenidos; y realización de informes parciales y finales con los resultados y conclusiones respecto a los objetivos marcados al principio de la investigación. (Irwin & De Cosson & Leggo, 2002; Irwin & Springgay, 2008).

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mintiliheir en dos trozos*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de Mintiliheir Heni, *Sin título*, 2009.

Además es una investigación *descriptiva* ya que realiza un análisis expositivo de los datos recogidos, tanto de imágenes como de textos. Dichos análisis a veces no se presentan en forma de textos sino como resultado de un proceso de reflexión que conduce a la creación de nuevas imágenes por mi parte como investigadora. También es una investigación *experimental*, porque observa el contexto en que se producen los mensajes visuales y cómo todo ello afecta al resultado de la investigación.

La investigación educativa basada en las artes visuales reúne tres líneas de desarrollo que se plasman en la investigación que se presenta:

Investigación basada en imágenes [Image Based Research]

Las imágenes fotográficas son la base del análisis y el objeto de estudio, y éste es uno de los campos principales a los que va dirigido la metodología de investigación educativa basada en las artes visuales. Estas imágenes son en su totalidad fotografías, en la mayor parte autorretratos, y en otros casos, fotografías que documentan los procesos educativos. Por medio de la metodología que se utiliza las fotografías establecen un discurso por sí mismas, en el que introducen, argumentan, resumen, describen, interpretan o concluyen determinados parámetros relacionados con la investigación. Para ello se organizan estas fotografías de distintos modos estableciendo un lenguaje metodológico concreto.

Subjetividad del investigador

La subjetividad caracteriza todo el proceso, tanto en la labor del investigador como en el objeto principal de estudio. El proyecto tiene un marcado carácter auto-narrativo y auto-biográfico puesto que me tomo a mí misma y mi obra de autorretrato fotográfico como base subjetiva de interpretación de los resultados de la investigación. A su vez el propio carácter del autorretrato lo configura como un medio específicamente subjetivo puesto que representa al autor como sujeto además de cómo objeto. Según Ricardo Marín: "*estos enfoques metodológicos (las narrativas personales y la autoetnografía) investigan a través de la propia subjetividad: es un proceso desde la observación participante hacia la observación de la participación*". (Marín, 2005: 248).

Investigación basada en artes [Arts Based Research]

La investigación está basada en el lenguaje artístico como medio de comunicación visual, como instrumento de construcción de la mirada subjetiva de la persona hacia sí misma y lo que la rodea y como modo de expresión emocional, espontáneo y directo. Además en las experiencias que se plantean en esta investigación se realiza siempre una introducción al conocimiento de la herramienta artística y el lenguaje específico que utiliza, el fotográfico.

Serie Muestra. Genaro, Noemí (2013) *Mirando y haciendo fotos*. Serie compuesto por tres fotografías digitales de la autora y cuatro citas indirectas (arriba) (Brotherus, 2003); (abajo izquierda) (Minkinnen, 1996); (abajo centro) (Minkinnen, 1995a) y (abajo derecha) (Minkinnen, 1990)

a

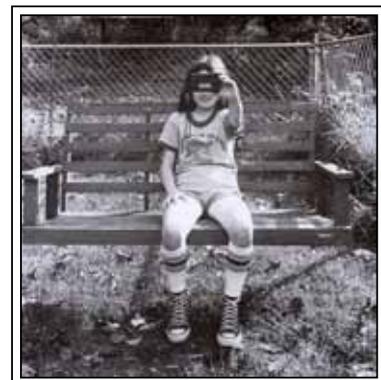
b

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *Me hago un autorretrato*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora (a) *Sáhara, Luara se autorretrata*, 2009; y (c) *Sáhara, Munina se autorretrata*, 2009; y dos citas visuales literales (b) (Ewald, 1985b) y (d) (Ewald, 1985c).

c

d

3.2. Principales autores de este enfoque metodológico

Elliot W. Eisner

Se le puede considerar uno de los inspiradores de la metodología de investigación basada en las artes, pero su desarrollo no ha pasado de ciertos estudios en el campo de la literatura. Sobre todo critica las limitaciones del resto de metodologías que tradicionalmente sólo han utilizado los lenguajes verbales, numéricos y gráficos. Propone el uso de otros tipos de lenguajes, como el visual, como instrumento investigativo. Las características de universalidad y actualidad de este lenguaje lo configuran como una herramienta adecuada y en parte desaprovechada en las investigaciones. Su aportación metodológica fundamental, aparte de sus conocidas posiciones acerca de la Arts Based Research, es su interés por un acercamiento cualitativo hacia las imágenes artísticas, que parte de una interpretación estética de las imágenes. Dicha posición, que ha defendido, a veces casi en solitario en la escena internacional, hoy día es seguida con entusiasmo por cientos de autores. (Eisner & Barone, 1997; Eisner, 1998)

Ricardo Marín Viadel

Su principal aportación metodológica es la de reunir y compendiar las raíces de los métodos basados en las imágenes siendo una referencia en idioma español. A lo largo de sus trabajos de investigación se descubre un firme interés por la sistematización del campo investigador en el mundo del arte y en especial respecto de la educación artística. Resalta su interés por un espacio específico para las imágenes del arte en el mundo de la investigación, así como la sistematización de las diversas corrientes de pensamiento actuales y pasadas en la Investigación Educativa basada en las Artes. Es el primer autor que señala abiertamente el interés de estas metodologías en España. (Marín Viadel, 2005).

Joaquín Roldán

Su trabajo como investigador se centra en la Metodología Artística y en la Fotografía como instrumento y técnica principal de ésta para establecer discursos visuales que constituyan una aportación reconocida y valorada al mismo nivel que los discursos verbales. Junto con Ricardo Marín han llevado a cabo una estructuración de los diversos instrumentos y técnicas de la Metodología Artística en Investigación en contextos educativos, teniendo como principal herramienta la fotografía. De este modo, estipulan un cuadro fundamental de las tipologías fotográficas a la hora de introducir, argumentar, describir, interpretar e concluir visualmente a través de conjuntos de imágenes organizadas con fines investigativos. (Marín Viadel & Roldán Ramírez, 2010; 2012). (Roldán & Marín, 2012). (Roldán Ramírez, 2006;2007;2008).

Graeme Sullivan

Este autor habla sobre todo de la conexión existente entre las artes visuales y la educación artística. La investigación en educación artística puede servirse eficazmente de las características de la creación artística de lo visual, ya que se trata de un lenguaje integral que está basado en las emociones. (Sullivan, 1993; 1996; 2005).

John Collier

Es el primero en establecer los límites de una metodología basada en la fotografía. Sus estudios son los primeros en abordar un método fotográfico, analizado en su obra de referencia, en investigaciones en ciencias humanas, especialmente en antropología. Son especialmente interesantes las fotografías que incluye en su publicación puesto que constituyen parte fundamental en el argumento y no son mero acompañamiento o ilustración del texto. (Collier & Collier, 1986).

Anne Whiston Spirn

En su publicación *The eye is a door*, esta profesora e investigadora de la Universidad de Pensilvania expone las posibilidades del lenguaje fotográfico y en concreto el uso del paisaje, como herramienta de investigación, exploración y descubrimiento. Para ello cita verbalmente autores reconocidos de distintos ámbitos, como Bateson & Mead, Berger, Arheim, Dorothea Lange o David Hockney, que han utilizado la fotografía como instrumento de investigación con aplicaciones muy diversas.

En relación a nuestra investigación es interesante la diferenciación (aunque breve) que establece entre *serie* y *secuencia* a través de **Nathan Lyons**, según la cual en la *serie* las imágenes se organizan con un principio discernible y en la *secuencia* el orden, aparentemente, no es sistemático. (Spirn, 2011: 46). Además resulta enriquecedor el modo en que utiliza sus propias imágenes de paisaje, en forma de dípticos, para crear ensayos separados de la parte textual de su libro. Por otro lado describe de manera amplia algunos de los recursos del lenguaje fotográfico (luz, color, uso del detalle, selección de la realidad) que ha aplicado en sus cursos de fotografía de paisaje y el arte del pensamiento visual, enfocados en materias de arquitectura. (Spirn, 2011).

Irwin & Springgay

Rita Irwin, profesora e investigadora de la University of British Columbia en Vancouver y Stephanie Springgay, profesora e investigadora en la Penn State University de Pennsylvania, escriben un artículo en el que desarrollan la A/r/tography como método artístico de investigación en educación. Es de especial interés para nuestra investigación el modo en que describen la labor del investigador en educación a través del arte. Según estas autoras, la persona debe unir de manera contigua las características del artista, el investigador y el educador. (Irwin & Springgay, en Cahnmann-Taylor & Richard Siegesmund, 2008).

Jon Prosser

Realiza una edición de textos de diversos autores que trabajan en investigación con recursos artísticos, entre otros, la fotografía. Para ello divide la publicación en tres partes: una teórica sobre Image Based Research [Investigación Basada en Imágenes], otra sobre imágenes en el proceso investigativo y una última de aplicación en diversos contextos, algunos de ellos, educativos. Resulta de interés uno de ellos en el que se usa la fotografía como medio de autoevaluación en un colegio de Viena, escrito por **Schratz y Steiner-Löffler**, en el que se incluyen fotografías narrativas, descriptivas y argumentativas en base a diversos criterios evaluativos. (Prosser, 2003).

Gillian Rose

Analiza los diferentes métodos de investigación visual (principalmente fotográficos, pictóricos y publicitarios) y establece una serie de categorías que los califican y definen, siendo su trabajo principalmente organizativo. Estudia diferentes recursos de los lenguajes visuales, como el utilizar la composición visual como medio de interpretación de algunos ejemplos pictóricos; o el análisis semiológico de la imagen publicitaria. (Rose, 2001).

Aniina Suominen

Esta autora en su publicación *Writing with Photographs, re-constructing self: an arts based autoethnographic inquiry* [Escribiendo con fotografías, reconstruyendo el sí mismo: una investigación autoetnográfica basada en artes] utiliza algunas fotografías, apoyándose en el texto, para analizar aspectos de su vida personal y profesional como investigadora de la Universidad de Ohio utilizando una metodología artística. Está relacionada con nuestra investigación ya que trata temas como la identidad, el uso de las fotografías del álbum familiar y la re-interpretación de imágenes antiguas, pero lo hace a través de lecturas verbales, no visuales. Además las fotografías, que son una clara minoría en comparación con el texto, van acompañadas de un texto específico o están incluidas dentro del texto general, y aunque las referencia y crea un discurso verbal en torno a ellas no crean una argumentación por sí mismas. (Suominen, 2003).

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Me ves, no me ves*. Fotoensayo compuesto por una cita visual (arriba) (Neshat, 1995); dos fotografías digitales de la autora (centro) *Pañuelo como corona*, 2008; y una fotografía digital de Jezabel Marchán (abajo) *Jekyll&Hide*, 2011.

3.3. Técnicas e Instrumentos metodológicos

Los instrumentos utilizados en la investigación según el enfoque metodológico descrito son los siguientes:

Observación participante

La observación por parte del investigador es un instrumento fundamental en las investigaciones de carácter cualitativo, y también en ésta, tanto en la recogida de datos y el trabajo de campo como en el análisis de los resultados. En esta investigación se realizará una observación participante durante todo el proceso, principalmente en la fase del trabajo de campo, en la que se tomarán datos durante las experiencias empíricas. En esta observación participante estará incluido, entre otros, el tomar fotografías que documenten los procesos o anotaciones escritas.

Diario escrito

El diario escrito permite llevar un control de todas las anotaciones y datos que surjan durante la investigación y que luego pueden ser necesarios para recabar información detallada. Por tanto es fundamental que estas anotaciones sean completas y recojan fechas, datos de los contactos establecidos (nombres y direcciones), duración de los procesos, detalles recogidos de la observación, sensaciones, comentarios de los participantes.

Narrativa visual y diario visual

Mi trabajo fotográfico de autorretrato se desarrolla en paralelo a las experiencias empíricas diseñadas para esta investigación. Tomo fotografías antes, durante y después de las experiencias realizadas, en un proceso creativo continuo en el que unas imágenes se influyen a otras. De este modo, me sumerjo en los objetivos, datos y análisis visuales que resultan de las experiencias con otros participantes. Mis autorretratos, los de los participantes y los de artistas reconocidos, forman parte de narrativas visuales de autorepresentación personal fundamentales para el buen desarrollo de la investigación. (Roldán, 2006;2007; 2008).

Tabla Visual

Las tablas visuales se han utilizado al final de cada una de las experiencias de la parte empírica, en los resultados. Se han creado estas tablas en función de las categorías establecidas en la parte teórica, demostrando de este modo cuáles de estas categorías se han estudiado y expresado en cada experiencias y cuáles no. Los espacios vacíos de las tablas permiten visualizar aquellos aspectos que no se han estudiado en cada experiencia según el esquema planteado.

a

b

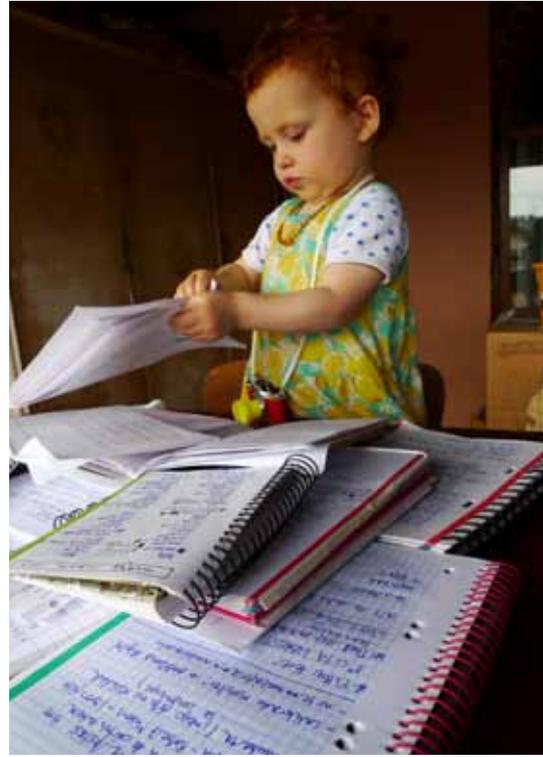
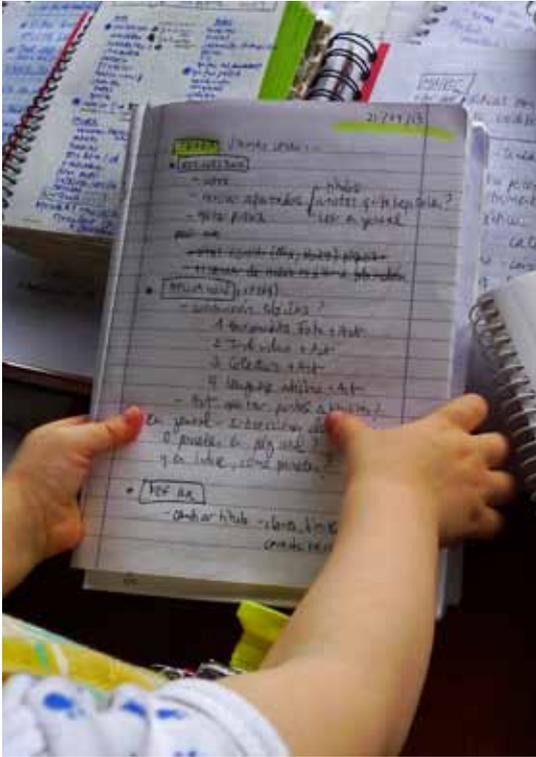
c

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Cuerpo, piedras y conchas*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora (a) *Quattro*, 2010; y (c) *Due o tre*, 2009; y una fotografía analógica de Jezabel Marchán (b) *2+5*, 2012.

Serie Secuencia. Noemí Genaro (2013) *Mi hija con mis cuadernos de la tesis.* Serie organizada con seis fotografías digitales de la autora.

Índice Visual

Con el índice visual las imágenes se colocan de manera complementaria a los nombres de los capítulos, de tal manera que se resume visualmente lo que luego se encuentra posteriormente.

Definición Visual

Este instrumento permite definir conceptos o ideas pertinentes en la investigación de manera visual, a través de un conjunto de imágenes fotográficas y las relaciones que establecen entre sí.

Fotografía independiente

Utilizo fotografías independientes en aquellos casos en que las imágenes se presentan por sí solas, porque con una única imagen se transmite aquello que me interesa. Principalmente las he utilizado en las introducciones de los capítulos de la investigación, como inicio de un nuevo aspecto o temática a tratar.

Títulos de las imágenes

Los títulos de las imágenes son de vital importancia pues ayudan a identificar qué tipo de instrumento metodológico se está utilizando, que viene señalado en los pies de fotografía como primera referencia. Una vez se especifica el instrumento (en negrita), el autor, la fecha y el título (en cursiva), en este orden, se identifican las imágenes que lo conforman, como citas visuales o fotografías originales. El título dado a cada conjunto de fotografías es una guía de lo que se está transmitiendo. Por ejemplo, en los resultados de las experiencias, cada organización de fotografías va titulada siguiendo las categorías de nuestro esquema teórico, especificando pues, primero, la experiencia a la que pertenecen, luego, el tipo de herramienta fotográfica utilizada, el modo de disparo y el concepto del mensaje artístico de los autorretratos.

Foto-Resumen

Con este instrumento se pueden realizar definiciones y síntesis visuales de determinados aspectos de la investigación. Puede tratarse de una única imagen fotográfica, que transmite por sí misma aquello que queremos, o de un conjunto de imágenes organizada con este fin. Las he utilizado principalmente en los apartados en los que se definen conceptos teóricos.

Serie Secuencia Descriptiva

En este caso se organizan dos o más fotografías de tal manera que transmitan un suceso en el tiempo. Generalmente las imágenes se ordenan de manera cronológica y transmiten las acciones de un proceso de la investigación. Puede tratarse de un proceso educativo, o artístico, o ambos. Estas series pueden estar organizadas con fotografías que documentan procesos, o con fotografías de autorretrato.

Serie Muestra

La serie muestra reúne varias imágenes que tienen en común el contenido o temática que plantean. Las fotografías constituyen un ejemplo de análisis descriptivo comparativo puesto que se parecen entre sí.

FotoEnsayo Explicativo con fotografías originales

Este tipo de FotoEnsayo se organiza con fotografías originales, tomadas por mí o por alguno de los participantes de las experiencias, y principalmente busca dar una explicación visual. Son principalmente fotografías que documentan los procesos, por lo que no tienen que ser autorretratos. Para ello las imágenes se pueden ordenar de muy diversos modos, teniendo en cuenta criterios de contenido y de forma, aspectos verbales y visuales que conectarán las imágenes y las unen.

FotoEnsayo Explicativo con cita visual

En este caso el FotoEnsayo tomará Citas visuales de autores reconocidos, que estén publicadas en medios físicos o electrónicos de calidad. Como diferencia con el fotoensayo con fotografías originales se crea un argumento visual.

FotoEnsayo Interpretativo

Este FotoEnsayo se utiliza principalmente como ejemplo de exposición y presentación de resultados, en los que se interpretan y analizan determinados aspectos de la investigación. (Marín & Roldán, 2012). En esta investigación este tipo de fotoensayos están organizados principalmente con fotografías de autorretratos, por ejemplo las conclusiones de las experiencias que se presentan; y pueden ir acompañados de citas visuales o tratarse de fotografías originales.

Citas Visuales

Las citas visuales son parte esencial de esta investigación, se presentan con un marco y se referencian correctamente en la bibliografía, pero trato de que la cita visual no sea el elemento protagonista de mi discurso, sino que sea un complemento o un componente más en mis argumentaciones visuales. En algunos casos se presenta con un tamaño pequeño y en otros mayor, dependiendo de los intereses concretos de cada caso, adecuándose al discurso visual que se establece con el fotoensayo o serie. Hay tres tipos de citas visuales: literales (se presentan de manera idéntica a como han sido publicadas), fragmento (se presentan de manera parcial) o indirectas (se presentan dentro de otra imagen). (Marín Viadel & Roldán, 2012; Roldán & Marín Viadel, 2012).

Encuestas

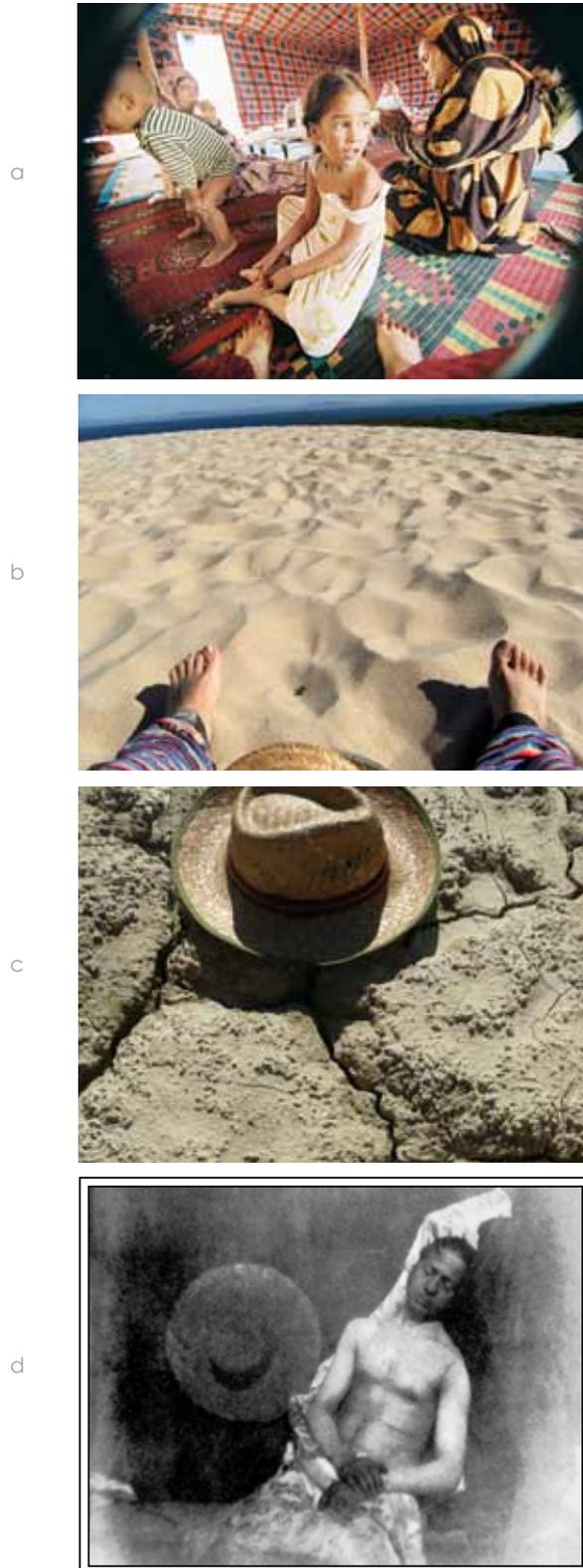
Por medio de las encuestas a los participantes se recoge más información sobre su perfil, experiencia, conocimientos o actitudes. Se realizará una encuesta al comienzo del proceso, otra durante el mismo y una última al final. Recogen todas las fases de la investigación; las relaciones previas con la fotografía y la educación artística, el análisis y reflexión de los autorretratos fotográficos que vayan realizando y su conclusión respecto al proceso. También se recaban datos objetivos sobre los participantes para contextualizar sus características personales: edad, nacionalidad, cultura a la que pertenece; así como el tipo de experiencias reflexivas e introspectivas que hayan tenido y quieran expresar.

Foto-provocación [Photo-Elicitation]

La foto provocación consigue resultados óptimos en una investigación como ésta. Gracias a esta estrategia metodológica el investigador establece un diálogo con el entrevistado, todo lo cual afianza los procesos subjetivos de análisis de la propia imagen y autorrepresentación y genera relaciones con lo exterior. En esta investigación se llevan a cabo entrevistas individuales y grupales utilizando imágenes que permitirán reflexionar sobre la eficacia y coherencia de los procesos comunicativos a través de las imágenes.

Foto evaluación

Esta técnica permite realizar una evaluación sobre las imágenes fotográficas presentadas por el participante de la investigación. Esta evaluación se lleva a cabo por el investigador y por el propio participante. Es uno de los instrumentos fundamentales de la investigación: propone a los participantes de las experiencias que creen su propio autorretrato fotográfico y luego lo analicen. Esto les permite evaluar la propia imagen de manera visual, seleccionándola o no para mostrarla, repitiendo o modificando las nuevas tomas y estableciendo una comunicación verbal o textual sobre su interpretación de las imágenes.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Del desierto al ahogado*. Fotoensayo compuesto por una fotografía analógica de la autora (a) *Mis pies en la jaima, Sáhara*, 2009; dos fotografías digitales de la autora (b) *Mis pies en la duna de Bolonia*, 2009; y (c) *Sombrero de paja en el pantano*, 2009; y una cita visual literal (d) (Bayard, 1840).

Fotografía independiente. Genaro, Noemí (2008) *Titulados, Soy una secretaria.*

4.1. Autorretrato Fotográfico Artístico

a) El autorretrato fotográfico en la obra de artistas

En esta primera selección de artistas que han realizado autorretratos se han excluido aquellos que no han trabajado con la fotografía, si bien se han estudiado algunas obras pictóricas como orígenes del autorretrato visual. La gran mayoría de pintores se han autorretratado en alguna ocasión, principalmente como *estudio* de la técnica, realizándose autorretratos muy similares a los retratos que hacían de otras personas. Son algunos ejemplos de ello Rembrandt, Durero, Goya o Schiele. También hay multitud de obras de autorretrato pictórico en las que los artistas se autoafirman como tales, retratándose en el acto de creación, dejando su *firma* en la obra: Artemisia Gentileschi, Picasso, Hockney o Velázquez. También algunos pintores han creado una *ilusión*, un mundo ficticio en el que aparecían ellos mismos, como es el caso de Dalí o Frida Kahlo.

Este primer acercamiento al autorretrato pictórico ha influido en la investigación marcando unos primeros apuntes sobre una categorización del autorretrato según el concepto principal que lo motiva. Pero han sido las obras de fotografía de autorretrato del siglo XX y XXI las que han influido principalmente en nuestra investigación. Así, se han establecido a lo largo de la investigación (y no a priori) siete categorías de autorretrato que han determinado la organización de la obra de artistas y la posterior presentación y uso de las imágenes de autorretrato en los contextos educativos dónde se ha desarrollado este proyecto.

Estas siete categorías son: *identidad, género, estudio, firma, memoria, ilusión y símbolo*. La clasificación de los artistas seleccionados se ha realizado en base a éstas, pero no como fin de la investigación, si no como herramienta educativa que permite organizar posteriormente a su vez los autorretratos de la autora de la investigación y los de los participantes de la experiencia. En este apartado de la investigación, se destacan algunos de los artistas más influyentes según estas categorías en función de autorretratos fotográficos de la autora de la investigación, organizados en forma de fotoensayos y series, si bien se desarrollan estos conceptos más profundamente en el apartado teórico 8.

Por tanto, a continuación en las siguientes páginas, se desarrolla este apartado de manera visual, a través de conjuntos de imágenes fotográficas de autorretrato en series y fotoensayos, organizadas en base a estos siete conceptos o temas en el autorretrato fotográfico de artistas reconocidos.

b) Estudios referidos al Autorretrato en la obra de artistas

Susan BRIGHT es comisaria de exposiciones y escritora y crítica de arte y ha trabajado principalmente en Londres y Nueva York. En su libro "*Autofocus. The self-portrait in contemporary photography*" [*Autofoco. El autorretrato en fotografía contemporánea*] realiza una extensa recopilación de obras de autorretrato de artistas contemporáneos, estableciendo cinco categorías en base al concepto que subyace en cada una de las obras: *autobiography* [*autobiografía*], *body* [*cuerpo*], *masquerade* [*máscara*], *studio and album* [*estudio y álbum*] y *performance*.

Esta clasificación, a diferencia de la nuestra, es la estructura principal en la que se organiza su proyecto, y su fin es organizar cada uno de los estilos artísticos de los autores presentados. Se trata de un análisis de las obras de autorretrato contemporáneo, presentando a cada uno de los autores individualmente y describiendo su método de trabajo y sus motivaciones, y citándolos verbalmente.

En esta publicación las imágenes fotográficas son obras únicas, forman parte de una serie, o son parte de una performance, pero en todo caso tienen una prevalencia sobre el texto. En este sentido presenta pautas comunes con nuestra investigación donde las imágenes son la base principal del proyecto. Por último, hay numerosos artistas contemporáneos que aparecen en esta publicación y que han sido de relevancia en nuestro trabajo. Éste es el caso de Gillian Wearing, Samuel Fosso, Ananké Asseff, Elina Brotherus, Ana Casas Broda, Kelli Connell, Nan Goldin, Malerie Marder, Arno Rafael Minkinnen, Tomoko Sawada, Sam Taylor Wood, Yasumasa Morimura o Yurie Nagashima. (Bright, 2010).

William A. EWING es comisario de exposiciones y crítico de arte, ha trabajado como director de museo en New York y Laussane y ha escrito varios libros sobre fotografía. En varias de sus publicaciones agrupadas por distintas temáticas y subcategorías realiza una selección de obras de artistas visuales, que giran en torno al retrato, al autorretrato, a la fotografía del cuerpo y a la seducción. Se trata de estudios visuales que parten de la historia del arte desde sus comienzos a la actualidad. En todos los casos hay predominancia de lo visual frente a lo textual, si bien se recogen citas verbales del propio Ewing, de los autores de las obras, y diversos intelectuales reconocidos.

En el libro "*El Cuerpo*" (Ewing, 1996), se presentan numerosos autorretratos, y el hecho de que establezca categorías (doce) resulta muy útil a esta investigación, aunque se trata de una clasificación basada en la temática de las obras o en los motivos que aparecen representados y no en el concepto que motiva las obras.

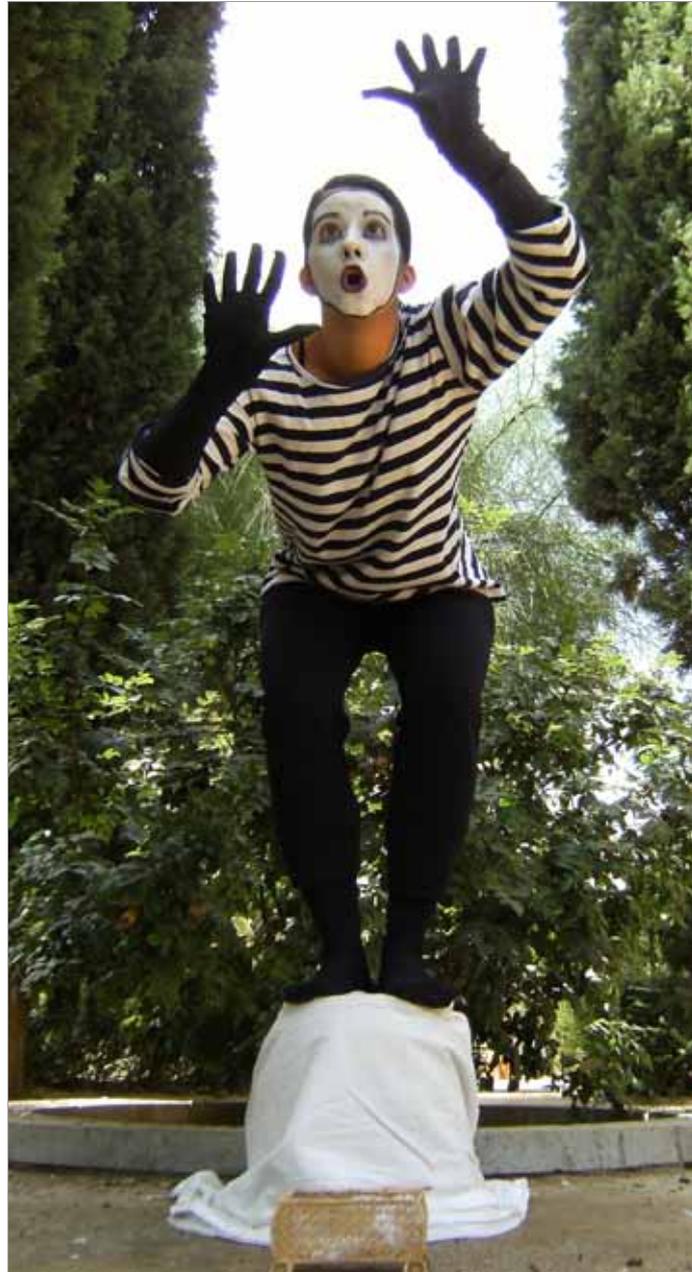
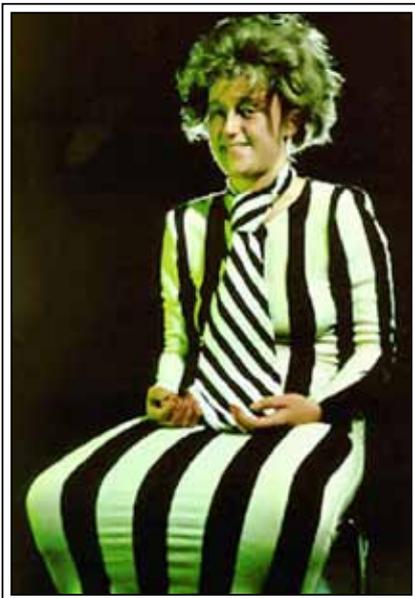
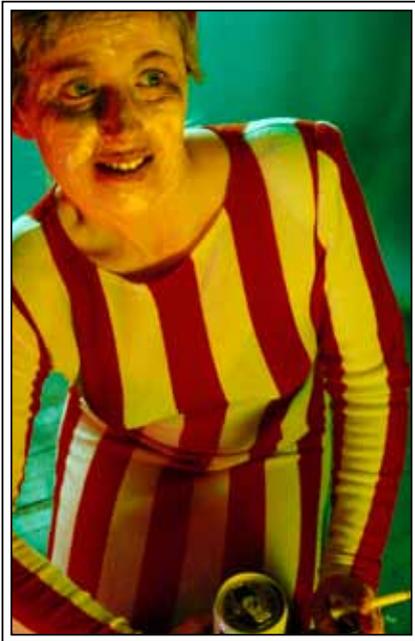
Entre otras, diferencia entre el *cuerpo fragmentado*, el *cuerpo como figura* y el *cuerpo como carne*. Aquí incluye a los artistas Robert Mapplethorpe, Pierre Radisic, Imogen Cunningham, John Coplans o Chuck Close que han afectado considerablemente en nuestro trabajo. El concepto del *cuerpo como espejo*, lo describe como aquella obra en que la cámara se da la vuelta para reflejar el cuerpo del artista, por lo cual, el autorretrato es fundamental, ya que habla de la búsqueda de identidad, del fotógrafo como modelo y como autor. En esta categoría de espejo aparecen las obras de autores significativos como Lucas Samaras, Michel Szulc Kryzanowski, Arno Rafael Minkinnen, Francesca Woodman o Carolee Schneemann.

En otra de las categorías que establece: *política*, incluye a autores como Cindy Sherman o Claude Cahun que en nuestro caso hemos decidido encajar dentro de los conceptos de identidad y género. Y en la categoría de mente habla de lo que nosotros llamamos ilusión, aquello que ocurre en la esfera del sueño, la fantasía, y la obsesión. Por tanto, si bien son categorías similares, y plantean conceptos comunes, y no a una posterior aplicación en entornos educativos como es el objetivo de nuestra investigación.

En el caso del libro "*El rostro humano*" (Ewing, 2006), principalmente de retrato, también se sugieren ideas valiosas al respecto de la obra de artistas que han afectado a nuestro trabajo, como es el caso de Gillian Wearing. Aunque las técnicas que utilizan la mayor parte de los artistas incluyen retoques fotográficos y fotomontajes, que en nuestra investigación no siempre hemos aplicado teniendo en cuenta las características y capacidades de los participantes de las experiencias. La presentación de las imágenes se hace con composiciones de varias fotografías de gran calidad y estilo contemporáneo, destacando la parte visual sobre el texto.

En el libro "*Amor y deseo*" (Ewing, 1999) también hace una selección de imágenes de autores que están relacionados con la investigación, pero en menor medida que los otros dos libros, ya que reúne todo tipo de géneros fotográficos realizados en blanco y negro y en pocos casos se trata de autorretratos. Además da prioridad al tema del amor y el deseo como temática de las imágenes, profundizando en el concepto de seducción a través de este arte visual. (Ewing, 1996, 1999 y 2006).

Barbara STEINER & Jun YANG son artistas, comisarios y críticos de arte, en Leipzig y Viena respectivamente. En su libro: *Autobiography. Artwoks. [Autobiografía. Trabajos de arte]* realizan una selección de obras de autorretrato fotográfico, performance y body art. Estudian las obras en relación a los artistas y sus biografías, estableciendo pautas comunes, reflexionando sobre el concepto de autobiografía y sobre cómo los autores cuestionan la realidad a través del medio fotográfico, la puesta en escena y el propio cuerpo.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2011) *Identidad I. El disfraz*. Fotoensayo compuesto por dos citas visuales literales: (izquierda arriba) (Sherman, 1984a); (izquierda abajo) (Sherman, 1984b); y una fotografía digital de la autora (derecha) *Titulados, Soy un mimo*, 2008.

Las obras se organizan en función de nueve categorías de concepto: *Alter ego, desaparición, factores, autenticidad, híbrido, racismo, sistema político, medios y auto reflexión*, de las cuales algunas de ellas están relacionadas con las categorías de nuestra investigación, e incluyen autores que han influido en nuestro proyecto. Éste el caso de Cindy Sherman y Andy Warhol, ambos incluidos en la categoría de *desaparición*, por aquellas obras en las que se disfrazan hasta desaparecer su verdadera identidad. También sitúa a Nan Goldin en la categoría de *auto reflexión*, como un mirarse a sí mismo con la perspectiva del tiempo, que nosotros hemos llamado memoria en nuestra investigación. Otras autoras de interés son Tracey Rose, dentro de un trabajo específico sobre el *racismo* a través del disfraz; o Elke Krystufek, en *autenticidad* que realiza los mismos autorretratos a través de dos medios: pintura y fotografía.

Como en los casos anteriores, se trata de un estudio de obras de artistas visuales que trabajan con autorretrato o autobiografía. Este análisis va más allá de lo representativo, y profundiza en el concepto que los ha motivado en sus obras, pero sin tener ninguna aplicación en ámbitos educativos, antropológicos o de alfabetización visual. (Steiner & Yang, 2004).

Rosa OLIVARES, como editora de la revista española Exit de artes visuales, dedica un número al autorretrato, recogiendo diversos artículos de críticos de arte sobre el tema, así como una selección de obras de artistas reconocidos que se autorretratan a través de la fotografía, el vídeo y otros medios visuales. Son principalmente interesantes las reflexiones que ella realiza en su introducción, donde también establece categorías que giran en torno a la búsqueda del yo: *yo mismo, je est un autre [yo es otro], yo y los otros y yo en movimiento*.

Son numerosos fotógrafos lo que se presentan en común con esta investigación: Francesca Woodman, Cindy Sherman, Arno Rafael Minkinen, Sarah Lucas, Claude Cahun, Robert Mapplethorpe, entre otros. La categoría de *yo en movimiento* no ha resultado de relevancia para nosotros porque hemos querido limitar la investigación a la parte fotográfica, aunque se ha tenido en cuenta a la hora de la transmisión de ideas que producen este tipo de artistas, ya que su mensaje puede coincidir, en parte, con el de otros autores, aunque utilicen diferentes medios. (Olivares ed., 2003).

Juan Antonio RAMÍREZ, de la Universidad de La Rioja, relaciona el autorretrato con el automodelo y la identidad reflexionando sobre la obra de diferentes artistas y su forma de autorrepresentarse en esta misma publicación de Olivares. Entre otros, cita a Cindy Sherman, Mapplethorpe, Coplans o Minkinen, que han tenido influencia en nuestra investigación. En este artículo publicado en Exit, aparecen algunas fotos ilustrativas, pero sin tener un carácter predominante. Nos ha sido de utilidad a nivel teórico por sus planteamientos del autorretrato y la identidad. (Ramírez, en Olivares ed., 2003).

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Género I. Atrapadas*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (arriba) *Flash*, 2006; y tres citas visuales literales: (abajo izquierda) (Mendieta, 1972) ; (centro) (Warhol, 1986); y (abajo derecha) (Nuñez, 2010b).

En el mismo número de la revista *Exit*, **José Luis BREA**, profesor de estética y teoría del arte contemporáneo de la Universidad Carlos III de Madrid, analiza en un artículo las funciones del autorretrato como generador de identidades. Brea se cuestiona que toda obra de artista pueda considerarse o no un autorretrato. Al igual que los otros artículos referidos, las imágenes de artistas son ilustrativas del texto. (Brea, en Olivares ed., 2003).

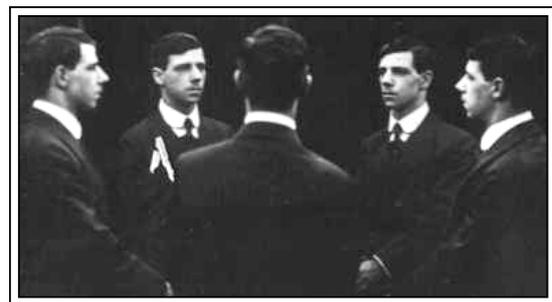
Además este autor tiene otro artículo sobre Andy Warhol, publicado en 1988 titulado: *El profeta de la nueva melancolía*, donde analiza la obra del artista en referencia a su vida y pone ejemplos y citas verbales de éste y de otros autores como Sherman, planteando si en la obra de arte el artista sigue siendo él mismo o es otro. Estas reflexiones son de utilidad en nuestra investigación por su aportación teórica y conceptual al autorretrato fotográfico. (Brea, 1998).

Lorena AMORÓS BLASCO es artista, investigadora y profesora en la Universidad de Murcia, y en su tesis doctoral y posterior libro realiza un estudio profundo sobre el autorretrato último en la obra de distintos artistas visuales en los campos de la pintura, fotografía, cine, body art y performance.

Algunos de los artistas que han influido en nuestra investigación y se relacionan en el trabajo de Amorós Blasco son: David Nebreda, Günther Brus, Orlan, Frida Kahlo, Hannah Wilke, Gina Page, Bacon, Cindy Sherman y Arnulf Rainer; aunque no puede decirse que estos autores sólo trabajen con el autorretrato fotográfico, sino más bien que su obra, centrada en el cuerpo, se ayuda del medio fotográfico, y del autorretrato para expresarse.

Aunque en nuestro trabajo han sido de mayor referencia (por su aplicación en entornos educativos y de alfabetización visual) las obras estrictamente fotográficas, el resto de obras de autorretratos han sido consideradas a nivel de concepto y objetivos del artista, pues presentan características comunes. Esta autora relaciona de manera principalmente verbal los autorretratos con la idea de la muerte, recogiendo además imágenes que ilustran sus hipótesis, y citas visuales y verbales de los autores de las obras. Es un trabajo que resulta de gran interés en esta investigación, por los conceptos que plantea sobre la identidad en el autorretrato, y el uso del cuerpo y de la imagen como medios expresivos de investigación del yo. Realiza una reflexión profunda de cada una de los autores y obras que analiza, consiguiendo una comprensión muy avanzada de éstos. (Amorós Blasco, 2003).

Diana SALDAÑA, de la Universidad Complutense de Madrid, investiga sobre el autorretrato y el género. En un artículo de la revista *Arte, Individuo y Sociedad*, analiza la obra de Claude Cahun en relación con el movimiento feminista y la construcción de la identidad, dando una perspectiva nueva la de la construcción de la identidad polimorfa o tercer género.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *Estudio. Las propiedades de los espejos*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (arriba) *Especjos, Prunetto, Triple*, 2009; y dos citas visuales literales: (abajo izquierda) (Witkiewicz, 1915); y (abajo derecha) (Boccioni, 1907).

En este trabajo aparecen las obras de Cahun principalmente y una imagen de Cindy Sherman, pero siempre de manera ilustrativa al texto, que es predominante en el artículo. Aporta a nuestra investigación ciertas reflexiones sobre la obra de autorretratos de artistas basada en la identidad y el género, pero lo realiza de manera principalmente histórica y biográfica, sin entrar en profundidad en temas conceptuales o aplicados a la investigación en educación. (Saldaña, 2002).

Ina LOEWENBERG escribe un artículo sobre el autorretrato fotográfico de mujeres, analizando la obra de artistas como Cindy Sherman y Nan Goldin, pero sin incluir imágenes de éstas. Su objetivo principal es animar a que las mujeres pasen de ser el objeto de la imagen, para ser además sujeto. Presenta una serie de autorretratos suyos que dan un carácter más visual al artículo, y lo relacionan con nuestra investigación.

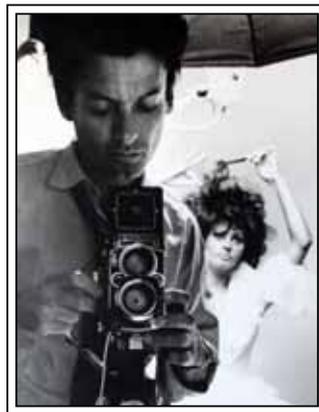
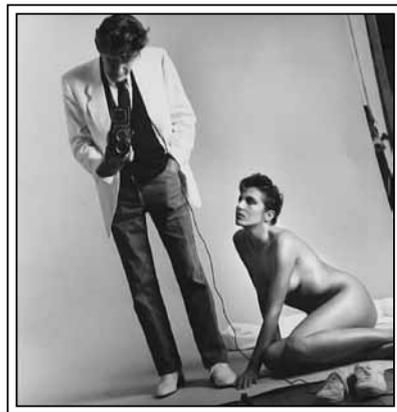
Estos autorretratos son de especial interés por tratarse de una mujer de avanzada edad, ya que no son tan numerosas las artistas que se autorretratan en esta etapa, y, además se auto presenta con diversos objetos y en distintas situaciones, reflexionando sobre la identidad. Algunas de estas fotografías tienen múltiples exposiciones, una de ellas especialmente interesante en que se autorretrata como hija de su madre. (Loewenberg, 1999).

Anna María GUASCH es crítica de arte y profesora e investigadora en la Universidad de Barcelona. En su libro: "Autobiografías visuales" analiza los conceptos autobiográficos en las obras de distintos artistas que utilizan la fotografía como mero instrumento simbólico, no como finalidad, desde una perspectiva filosófica e intelectual.

El libro tiene una perspectiva principalmente verbal, y las imágenes se presentan como ilustraciones del texto. La autora parte de la biografía, para llegar a la autobiografía, primero verbal, y luego visual. Por otro lado, las reflexiones de Guasch desde la perspectiva psicológica son de especial relevancia e interés en nuestro trabajo.

Los primeros capítulos tratan de artistas conceptuales que han trabajado con la autobiografía pero no necesariamente con el autorretrato, como es el caso de Mary Kelly en su "Post- partum Document" [Documentos pos-parto] donde atestigua a través de diferentes huellas la progresiva independencia de su hijo.

En la última parte relaciona la autobiografía con el autorretrato fotográfico con el caso de Cindy Sherman, realizando un análisis profundo del concepto de su obra. Estos dos casos de artistas han afectado a nuestra investigación por encontrar similitudes con la obra de autorretrato de la autora, así como por encontrar aplicaciones en entornos educativos. (Guasch, 2009).

Serie Muestra. Genaro, Noemí (2012) *Flirna. El artista y su modelo.* Serie organizada con una fotografía digital de la autora (arriba) *Autorretrato con Natalia, 2006;* y dos citas visuales literales: (abajo izquierda) (Newton, 1981) y (abajo derecha) (Avedon, 1966).

Jeanne IVY, escritora y crítica de arte, en un trabajo publicado en Internet, reflexiona sobre el autorretrato pictórico como exploración del yo del artista, encontrando seis diferentes tipos de obras según las funciones que éstas cumplen para el artista y su autorrepresentación. Estas categorías son: *signature [firma]*, *projection [proyección]*, *self study [studio de uno mismo]*, *fantasy [fantasía]*, *narrative [narrativa]* y *metaphorical [metafórica]*. Algunas de ellas relacionadas con nuestro trabajo, como la categoría de *signature*, que corresponde con la nuestra de firma, dónde los artistas se autorretrataban dentro de sus obras, y pone el ejemplo de Van Eyck en "Wedding portrait", dónde el artista aparece en un espejo del fondo, apenas visible. O el caso de *self study*, dónde incluye a Frida Kahlo, Van Gogh y Rembrandt y *fantasy*, similar a nuestra categoría *ilusión*.

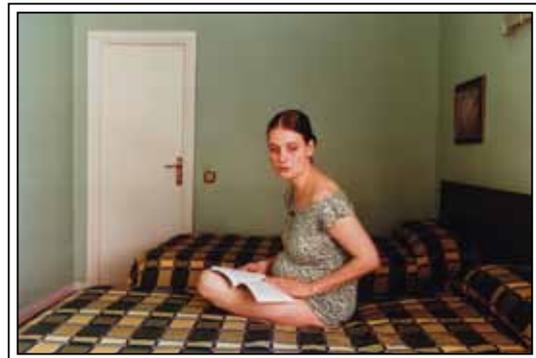
Se trata de un artículo predominantemente verbal, con pocos ejemplos visuales, y siempre como ilustración del texto. Además, está escrito en función del autorretrato pictórico, con lo que la aportación a nuestra investigación es principalmente histórica y organizativa. (Ivy, 2008).

Ludwig GOLDSCHIEDER realiza una selección de los 500 autorretratos más significativos a lo largo de la historia del arte. Principalmente recoge obras pictóricas, aunque también hay esculturas y fotografías. Una versión actualizada de esta obra puede estudiarse en el trabajo de Julian BELL en la editorial Taschen. Estas recopilaciones ponen el acento en el relevante espacio que la imaginería del autorretrato ha tenido en toda la historia del arte en cualquiera de sus formas artísticas.

Este tipo de trabajos de investigación no es otra cosa que una mera relación de obras de interés, sin entrar a valorar sus implicaciones identitarias ni autobiográficas. Tampoco realizan una clasificación de estas imágenes por conceptos o temáticas. La mayor parte de las interpretaciones que se da a este tipo de obras se centra en el estilo artístico del autor y en su valor como representación, por tanto no han tenido una gran significación en nuestro trabajo de investigación. (Goldscheider, 1937; Bell, 2000).

Ernst REBEL es profesor de arte en la Universidad de Munich en Alemania y en su libro "Autorretratos" selecciona un conjunto de imágenes de autorretrato y las comenta y analiza, describiendo parte de las funciones históricas de este tipo de obras, y refiriendo sus características estéticas y formales.

La mayoría de las obras y artistas que presenta están referidos al arte pictórico y no a la fotografía, salvo algunas excepciones en que los artistas han trabajado con ambos medios. Además se trata de una gran mayoría de obras europeas y masculinas. Entre otros autores que han afectado en la parte histórica de nuestra investigación está Frida Kahlo, Hockney, Andy Warhol o Gerard Richter. Al igual que el texto comentado con anterioridad, es un breve análisis de las imágenes como representación. (Rebel, 2008).

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2011) *Memoria. Esperando en la luz*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (arriba) *Dulce atesa con libro [Dulce espera con libro]*, 2011; y una cita visual literal (abajo) (Kannisto, 2004).

Sean KELLY & Edward LUCIEN SMITH son escritores, comisarios y críticos de arte principalmente en Gran Bretaña. En la publicación: *Self-Portrait: a modern view* [Autorretrato: una visión moderna] comentan y analizan una serie de autorretratos expuestos en Londres a cargo de varios artistas (entre otros David Hockney) bajo el mismo título.

Principalmente profundizan acerca de las funciones del autorretrato para el artista a lo largo de la historia distinguiendo una primera tipología conceptual del autorretrato. Se trata de una selección de obras de pintura, dibujo y escultura, por tanto, no ha sido de especial relevancia en nuestra investigación, si no como origen inicial del autorretrato. (Kelly & Lucien Smith, 1987).

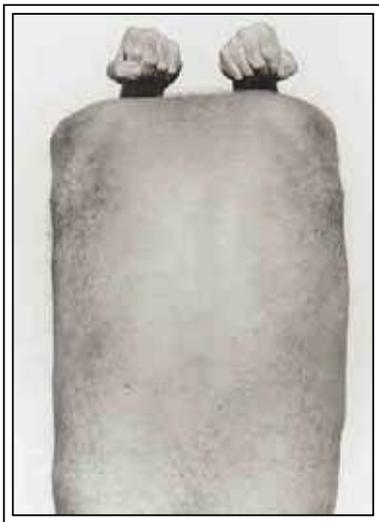
Pascal BONAFOAUX, realizó una investigación en detalle sobre las pinturas de Rembrandt (1985) y más tarde, (en 2004), estudió a través de una exposición la obra de autorretrato del siglo XX.

Este trabajo se limita al análisis artístico formal de las obras sin valorar otros conceptos como la identidad o la autobiografía. Y además en este caso también se trata de autorretratos pictóricos, que como hemos dicho anteriormente son útiles como orígenes, y pueden presentar motivaciones comunes al autorretrato fotográfico, pero no suponen el fin concreto de nuestra investigación. (Bonafoaux, 1985; 2004).

Rosa MARTÍNEZ ARTERO reflexiona sobre la idea del sujeto y el yo en distintas obras de artistas, desde el retrato al autorretrato, pictórico y fotográfico. En los primeros capítulos expone una perspectiva histórica de la evolución del retrato en sus funciones y objetivos: primero por sobrevivir a la muerte y luego como acto de poder o expresión de la individualidad.

En los capítulos finales desarrolla las ideas del rostro borroso y del retrato sin rostro por medio de la obra de artistas de autorretrato como Morimura, Kahlo, Sherman o Amorós Blasco. En esta última parte son de especial interés para nuestra investigación las citas textuales de los autores que explican los objetivos de su trabajo y los comentarios de la autora sobre los conceptos de identidad e intimidad: lo público y lo privado. No se trata de un libro predominantemente visual, si no que las imágenes son un apoyo al texto, y lo ilustran. (Martínez Artero, 2004).

Juan BARGALLÓ edita una serie de artículos en los que se pretende establecer una tipología del doble, desde la perspectiva de la identidad y la alteridad en la historia del arte y la literatura. La mayoría de los artículos hablan de literatura, filosofía y mitología.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2011) *Ilusión. Trozos de cuerpos*. Fotoensayo compuesto por una cita visual literal (abajo izquierda) (Coplans, 2010:62); y dos fotografías digitales de la autora (arriba) *Dolce atessa su* [*Dulce espera arriba*], 2011; y (abajo derecha) *Dolce atessa giú* [*Dulce espera abajo*], 2011.

Uno de los trabajos más relacionados con nuestra investigación es el de **Gerardo PÉREZ CALERO**, "el autorretrato como expresión de la personalidad del artista" en las que habla del autorretrato pictórico, pero se limita hasta los años 80 del siglo XX, y no lo trata en profundidad ni de una manera sistemática ni organizada. (Pérez Calero en Bargalló ed., 1994).

Stefano FERRARI da el punto de vista de la psicología respecto al autorretrato, reflexionando sobre la construcción de la identidad a través de la percepción de nuestra propia imagen y del acto de autorretratarse. Para ello habla de la relación del hombre con su propia imagen, de la imagen interna y la imagen mental; y luego lo aplica y relaciona con el autorretrato, principalmente de artistas, entre otras Frida Kahlo y Nan Goldin.

En su libro, Ferrari se extiende en numerosos epígrafes para analizar todas aquellas posibles relaciones del autorretrato con aspectos psicológicos en un trabajo profundo y completo. En nuestra investigación da pautas fundamentales en la parte teórica en relación con la psicología y las aplicaciones del autorretrato en arte terapia. (Ferrari, 2002).

Simona ALTER MURI de Springfield (Estados Unidos) relaciona el autorretrato con la arte terapia en un artículo en 2007. Describe la obra de distintos artistas que utilizaron el autorretrato con fines psicológicos más o menos conscientes y cómo éste puede ser de utilidad en la actualidad. Sólo adjunta dos imágenes de autorretrato que son meramente ilustrativas, y algunos de los autores a los que se refiere son Sherman, Kahlo o Van Gogh, pero no profundiza en el análisis de sus obras, simplemente sintetiza lo concerniente a la aplicación terapéutica.

Organiza su artículo en varias secciones muy breves dónde relaciona el autorretrato con distintos usos terapéuticos: autorretrato en casos de depresión, de enfermedad mental y en situaciones de violencia. Además describe las posibles contraindicaciones de usar el autorretrato en determinados casos psiquiátricos.

Este artículo es interesante para la parte teórica de nuestra investigación por las relaciones del autorretrato con la arte terapia, pero no se trata de una investigación profunda, sino de unos primeros apuntes esquemáticos sobre el tema, que te pueden conducir a otros estudios. (Alter Muri, 2007).

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Símbolo. La imagen se come a la persona*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (arriba) *El ocupante*, 2008; y dos citas visuales literales (abajo izquierda) (Beteille, 2008); y (abajo derecha) (Wearing, 2000).

4.2. El Autorretrato Fotográfico en diversos contextos

a) Contextos educativos

Wendy EWALD es fotógrafa, docente e investigadora en Estados Unidos y utiliza la fotografía y el autorretrato fotográfico en multitud de experiencias con chicos de distintas comunidades del mundo, reflexionando sobre sus usos y efectos educativos. Ha llevado a cabo numerosas experiencias a lo largo de 30 años que han contribuido positivamente a la investigación a través de la fotografía en sus aspectos antropológicos y sociales.

En esta investigación es una autora fundamental, ya que trabaja con distintos entornos educativos, más y menos formales, y aunque no se dirige exclusivamente al autorretrato, es una modalidad que siempre aparece en sus experiencias fotográficas. Generalmente ha trabajado con cámaras analógicas, en algunas ocasiones de gran formato, y por tanto en sus experiencias ha formado a los participantes en la técnica fotográfica, tanto a nivel de captación como de revelado y positivado de la imagen. Ewald explica numerosas sugerencias que da a los participantes en sus proyectos para lograr unas imágenes en ocasiones fuera de lo real, consiguiendo así resultados fantásticos, de gran expresividad y originalidad.

En su libro "*Portraits and dreams*" [*Retratos y sueños*] (Ewald, 1985a) reúne las fotografías tomadas por los chicos y chicas de las montañas Appalachian y las organiza en función de las temáticas que aparecen representadas; una de ellas el autorretrato, dónde los participantes se fotografían con sus animales, su familia, fotos familiares, en poses casi siempre poderosas. El ejemplo de la chica Denix Dixon es de peculiar interés ya que se fotografía bailando en una serie secuencial, y luego, en el apartado de *dreams* [*sueños*] realiza unas imágenes de retrato fascinantes de sus hermanos mellizos que se quieren matar el uno al otro, como monstruos o criaturas del espacio. Este libro es de especial interés y referencia en nuestro trabajo como aplicación en entornos educativos artísticos y de alfabetización visual; en concreto en el caso de nuestra experiencia de Motril dónde los participantes presentan distintas discapacidades psíquicas y físicas y pueden utilizar el componente del juego y la fantasía para autorretratarse.

En el trabajo de Ewald, "*The best part of me*" [*La mejor parte de mí*], (Ewald, 2002), realiza una experiencia con niños, que eligen la mejor parte de su cuerpo y hablan sobre ella. Las fotografías son retratos de esa parte del cuerpo tomadas por Ewald, pero en cualquier caso se trata de una forma de auto reconocimiento por parte de los niños a través de la imagen, por lo que también nos ha resultado de interés, ya que tiene consecuencias muy positivas en términos de autoimagen. Además en los autorretratos de nuestras experiencias numerosas veces los participantes fotografían la que consideran la mejor parte de su cuerpo.

a

b

c

d

e

Serie Muestra. Genaro, Noemí (2012) *Nos fotografiamos*. Serie formada por una cita visual literal (d) (Ewald, 1996 b); y cuatro fotografías digitales de la autora: (a) *El peli*, 2006; (b) *Benji*, 2007; (c) *Jaime*, 2008; y (e) *Sandra*, 2008.

En un proyecto realizado en la India, titulado "*I dreamed I had a girl in my pocket*" [*He soñado que tenía una chica en mi bolsillo*] (Ewald, 1996), Ewald de nuevo propone a chicos y chicas de la comunidad de Vichya que se retraten, en su entorno, y en un entorno ficticio. Al principio Ewald los retrata uno a uno y ellos escriben sobre sus sueños y pesadillas, y luego ella documenta el entorno, y finalmente aparecen las fotografías de los participantes, muchas de ellas autorretratos. Algunos de ellos son autorretratos de firma, dónde aparecen sólo sus pies o sombra mientras retratan otro elemento.

En *Magic Eyes: Scenes from an andean girlhood* [*Ojos mágicos: escenas de una juventud andina*] (Ewald, 1992), Ewald relata su experiencia con chicos y chicas de los andes colombianos. La mayoría de las fotografías que aparecen son retratos o escenarios cotidianos de los participantes, por lo que es quizá de los libros de esta autora el menos relevante para nuestra investigación. Si bien sigue teniendo en común con los demás el uso de la fotografía en una experiencia con una comunidad que tiene relación con las nuestras en Sáhara o Villas Miseria.

En *I wanna take me a picture* [*Quiero hacerme una fotografía*] (Ewald, 2001) se dirige específicamente a educadores y profesores que quieran utilizar la fotografía en entornos educativos o en una experiencia en comunidades culturalmente diversas a la estadounidense. Dedicar un capítulo a la lectura de imágenes y otro a la explicación de la técnica fotográfica como base de apoyo para los educadores. Luego, explica con detalle los ejercicios que pueden proponerse según temáticas: self portrait [autorretratos], family [familia], community [comunidad], picture story [historias fotográficas] y dreams [sueños], todas ellas de gran interés y aplicación en las experiencias de nuestra investigación, por ser temáticas relacionadas con el autorretrato la autobiografía o la auto representación, y enfocadas al conocimiento de uno mismo a través de las imágenes. Además va situando imágenes de sus experiencias (algunas de ellas ya aparecen en los libros reseñados anteriormente) que ilustran los textos, algunas tomadas por Ewald como documentación y otras de los chicos y chicas participantes.

Ella titula sus proyectos como *Literacy Through Photography, LTP*, [*Alfabetización a través de la fotografía*] y existe un blog dónde se recogen los resultados en distintas zonas como Tanzania o Durham a través de la Universidad Duke y con otras dos investigadoras en su equipo: Katie Hyde y Elena Rue. Además en este blog se recogen multitud de experiencias de otros docentes y profesores que han utilizado el método de Ewald LTP. Como diferencia con nuestro trabajo, en el caso de las experiencias de Ewald no hace referencia al uso de la obra de artistas reconocidos, y no hace del autorretrato su principal medio de investigación, ni presenta autorretratos suyos. (Ewald, 1985; 1992; 1996; 2001; 2002; <http://literacythroughphotography.wordpress.com>).

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) *En clase mirando fotos*. Fotoensayo compuesto por una cita visual literal (abajo) (Manresa, 2007b), y una fotografía digital de la autora (arriba) *Narrativas, las chicas del chándal*, 2008.

Stephen SHAMES & Carolyn GATZ con la EZ/EC Foundation (Empowerment Zone/Enterprise Community Initiative) realizan talleres fotográficos con los chicos de barrios de distintas ciudades estadounidenses. Su motivo principal es que los adolescentes documenten sus contextos con fotografías y analizar su autorrepresentación a partir de éstos.

Las imágenes reflejan los cambios sufridos en los barrios tras haber recibido determinadas ayudas del gobierno, y son de especial interés aquellas que muestran a los chicos en sus escuelas y zonas de estudio. Estas fotografías son de especial interés para nuestra investigación, pues se encuentran similitudes con nuestras experiencias en escuelas como Milenio, o en las Escuelas de Arte de Almería y Córdoba. Además recogen los comentarios de los adolescentes comentando sus fotografías, obteniendo así datos fundamentales sobre la mirada sobre sí mismos y su entorno. (Shames & Gatz, 2000).

Kim MANRESA es fotógrafo especializado en reportaje social y ha realizado un proyecto recogido en un libro, *Escoles de altres Mons*, donde fotografía escuelas y procesos educativos en países sin recursos económicos de distintas zonas de Latinoamérica, África y Asia. Estas imágenes son comentadas por distintos escritores reconocidos y niños de escuelas de Cataluña en un extenso trabajo de análisis conjunto que relaciona entornos educativos de muy distintas zonas y culturas.

Aunque no se presentan obras de autorretrato, su trabajo es de utilidad a esta investigación por la riqueza y variedad de las imágenes mostradas en centros educativos, que muestran pautas comunes con nuestras experiencias, en materia de relaciones entre alumnado y reacciones y comportamientos de éstos. Además se encuentran escenarios y contextos similares en las experiencias de esta investigación desarrolladas en Villas Miseria o el Sáhara. (Manresa, 2007).

Robert COLES, psiquiatra infantil, y **Nicholas NIXON**, fotógrafo, en su libro *School* colaboran en un trabajo de investigación basado en imágenes fotográficas de gran calidad. Se plasman las actitudes del alumnado en el aula de tres contextos distintos estadounidenses: un colegio de primaria de Cambridge, una escuela para niños ciegos y un Instituto público de secundaria de Boston.

Es interesante para nuestra investigación porque las fotografías plasman las relaciones entre el alumnado y los participantes de las experiencias, así como sus actitudes en el aula. Además de las imágenes se recogen los comentarios de los alumnos que ayudan a describir su posición ante los procesos educativos descritos en las fotografías. (Coles & Nixon, 1998).

a

b

c

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) *En clase riendo*. Fotoensayo compuesto por dos citas visuales literales de Manresa (a) (Manresa, 2007c) y (b) (Manresa, 2007d); y una fotografía digital de la autora: (c) Milenio, *Me río de mi foto*, 2009.

Lewis HINE, fotógrafo y maestro en Nueva York, tomó fotografías de distintas escuelas y contextos educativos en una labor principalmente documental y sociológica. También utilizó la fotografía como denuncia de situaciones de explotación infantil contribuyendo positivamente en cambios legislativos. Su trabajo afecta a esta investigación principalmente en las imágenes de contextos educativos, ya que resulta de interés estudiar las similitudes entre los espacios escolares que aparecen en sus fotografías y los nuestros. Al igual que en las experiencias comentadas anteriormente son de interés por reflejar el entorno educativo a través de imágenes, pero no está relacionado ni con el autorretrato fotográfico ni se trata de un proyecto en que el alumnado tome fotografías (Hine, 1932).

Silvia DUSCHATZKY investiga el papel del docente en contextos de intemperie como las zonas de “Villas Miseria” de Argentina. Para ello lleva a cabo diversas experiencias educativas con chicos de este entorno y analiza con profundidad los resultados obtenidos. Ha sido de utilidad a esta investigación principalmente en la experiencia en la zona de Villas Miseria, pero se trata de una publicación totalmente verbal, sin imágenes, y no es una investigación visual ni artística. (Duschatzky, 2007).

b) Contextos de alfabetización visual

Jim HUBBARD realiza proyectos de investigación social a través de la fotografía desde los años ochenta en distintas zonas africanas. Entre otras, ha llevado a cabo experiencias como la de Maputo (Mozambique) en 2007, con chicos huérfanos enfermos de SIDA, o en Cape Town (Sudáfrica) con mujeres con VIH positivo en 2006. En ambos casos los participantes toman fotografías que reflejan su realidad y luego son comentadas por ellos mismos. Estas imágenes se recogen en su página web bajo el lema: “*The house is small but the welcome is big: using photography to empower lives in Africa.*” [La casa es pequeña pero la bienvenida es grande: usar la fotografía para potenciar las vidas en África]. La mayoría de las imágenes son fotografías de retrato de sus familiares y amigos, de los entornos en los que viven, o de acciones cotidianas. No son experiencias que estén dirigidas al autorretrato fotográfico, pero son de interés por el tipo de proyecto fotográfico y el modo de presentarlo en la web, con una organización muy clara y completa, con retratos de los participantes y las imágenes que han tomado.

También ha trabajado con jóvenes indígenas americanos que realizan fotografías y luego han sido recogidas en el libro “*Shooting back*” [Disparando atrás] de 1994. En este libro resultan de gran interés los autorretratos que aparecen, tomados por los chicos y chicas participantes en la experiencia, en su mayoría imágenes de identidad dónde se reconoce a la persona, o se pone de manifiesto una relación con otra persona. (Hubbard, 1994; 2006; 2007; www.thehouseissmall.org)

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) *En un intermedio riendo*. Fotoensayo compuesto por una cita visual fragmento (abajo) (Manresa, 2007e) y una fotografía digital de la autora (arriba) *Sáhara, Haznos una foto*, 2009.

Zana BRISKY & Ross KAUFFMAN realizan proyectos con niños y fotografía en distintas zonas con pocos recursos económicos como medio de alfabetización visual y adaptación social. Entre otros, su trabajo en Calcuta se recoge en un documental titulado *Born into brothels* [traducido como *Los niños del Barrio Rojo*] donde aparecen las fotografías, en muchos casos autorretratos, tomadas por los niños.

Estas imágenes, así como el tipo de proyecto, están relacionadas con nuestra investigación respecto a las experiencias de Villas Miseria y el Sáhara. La estética colorista de las imágenes coincide con la de las chicas saharauis, aunque en nuestro caso son chicas más mayores y en el suyo son niños y niñas más pequeños, que coinciden más en edad con nuestras experiencias en Argentina (Villas Miseria y Milenio).

Además pertenecen a la asociación *Kids with Cameras* [Niños con cámaras] dónde se llevan a cabo diversos proyectos en distintas zonas del mundo (Calcuta, Haití, Jerusalén y Cairo) y los resultados se recogen en su página web. Son de especial interés las experiencias llevadas a cabo en Haití por Gigi Cohen, dónde hay una sección específica de autorretrato en blanco y negro con cámara analógica en mano. En estas imágenes aparecen los rostros de las participantes de la experiencia, la mayoría chicas, con parte de su entorno o relacionándose con otras personas y tienen una gran fuerza expresiva que recuerda a nuestras experiencias con las chicas saharauis. (Brisky & Kauffman, 2004; www.kidswithcameras.com).

Asociaciones sociales y fundaciones como "**ph15**" o "**Los Chicos de la Calle**" se dedican a impartir talleres de fotografía para adolescentes en situación de riesgo en las zonas de "Villas Miseria" de Buenos Aires como método de expresión, auto representación y arte terapia. Realizan muestras y exposiciones de sus proyectos artísticos en los barrios y en ocasiones las obras son publicadas en libros o catálogos.

En ambas publicaciones, se recogen principalmente fotografías de retrato o de los escenarios dónde viven los participantes. No hay apenas imágenes de autorretrato fotográfico, pero son de especial interés en nuestra investigación respecto a la experiencia argentina de Villas Miseria por tratarse del mismo colectivo y reflejar los mismos contextos. Además la forma de abordar estos proyectos es similar a la nuestra, ya que compartimos los objetivos de alfabetización visual y la edad de los participantes, si bien en nuestro caso nos dirigimos al autorretrato fotográfico específicamente. (A.A.V.V. 2005a, A.A.V.V. 2005b).

a

b

c

d

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) *Autorretrato y Relaciones*. Fotoensayo compuesto por dos citas visuales literales de las experiencias de Hubbard: (a) (Irenio, 2007); y (c) (Vaughn, 1993); y dos fotografías digitales de la autora: (b) *Cometa Blanca, Adriana, José Manuel e Irene*, 2010; y (d) *Lupe y yo*, 2008.

c) Arte terapia y psicología

Cristina NUÑEZ es fotógrafa especialista en autorretrato, y ha realizado *The Self Portrait Experience [La experiencia del autorretrato]* en Italia, España, Estados Unidos y Finlandia con distintos colectivos. Entre otros, grupos de adolescentes, artistas, trabajadores de una misma empresa, personas privadas de libertad y enfermos terminales de SIDA.

Su trabajo está vinculado con esta investigación, ya que utiliza el autorretrato dentro de un entorno de educación artística y además utiliza sus propios autorretratos fotográficos como herramienta. Si bien sus objetivos están más enfocados a la arte terapia y a la expresión de las emociones, así como presenta un método muy particular de trabajo que difiere del nuestro. Pero los conceptos explicados desde la perspectiva psicológica y del arte terapia son de gran utilidad y fácil aplicación en nuestra investigación.

En su libro "*Someone to love*", [*Alguien a quién amar*], publicado en italiano, dedica un tomo a su autobiografía, en la que relaciona sus fotografías de autorretrato con imágenes de su álbum familiar, de manera predominantemente visual, con resultados de gran calidad. El segundo tomo está dedicado a las experiencias que realiza con otras personas, donde vuelve a recoger sus imágenes de autorretrato fotográfico y narra de manera didáctica como lleva a cabo su método.

Este método se basa en la búsqueda de la emoción negativa para plasmarla en la imagen y así minimizarla, a través de una fotografía de autorretrato a solas en estudio con fondo negro, por medio del disparador automático o el uso de cable en una especie de performance catártica de expresión de emociones.

Las imágenes de autorretrato de los participantes de sus experiencias son de una gran potencia a nivel expresivo, y ella las relaciona con sus propias fotografías visualmente. Por otro lado, recoge sus conclusiones de manera verbal y las opiniones y comentarios de los que han participado, reflexionando de manera colectiva a nivel psicológico, emocional y artístico.

Esta autora establece las siguientes categorías de autorretrato en su método: *io (autoritratti individuali)* [*Yo, autorretratos individuales*], *io e l'altro (autoritratti relazionali)* [*yo y el otro, autorretratos relacionales*] e *io e il mondo (autoritratti di grupo)* [*yo y el mundo, autorretratos de grupo*]. Lleva la atención sobre la persona que aparece: a solas, en relación con aquellas personas que elige y le son significativas, y con el contexto en el que vive.

Dentro de estas categorías, plantea distintos modos de realizarse autorretratos, entre otros: *il personaggio [el personaje], basado en artistas como Tomoko Sawada; corpo [cuerpo], sugiriendo preguntas de reflexión previas a la realización de los autorretratos; radici [raíces], autorretratos con la familia, o sobre tu origen; interazioni con la storia dell'arte [interacciones con la historia del arte]*.

Si bien en nuestra investigación se plantean de otro modo, algunos de estos ejercicios coinciden en lo general con los planteados en nuestras experiencias, por ejemplo, los autorretratos con disfraz, fotografiando el propio cuerpo, re-interpretando fotografías familiares, o emulando a un artista reconocido. Por último desarrolla un método concreto para realizar el propio porfolio de autorretrato fotográfico, cómo seleccionar y editar imágenes para contar una historia, de manera muy parecida a como hemos realizado en nuestras experiencias. (Nuñez, 2010).

Fina SANZ es psicóloga y profesora en la Universidad de Valencia y desarrolla una terapia basada en la fotobiografía, con la reconstrucción de la autoimagen a partir de las fotografías de retrato del álbum familiar. Se trata de una técnica de apoyo a la introspección dentro de la Terapia de Reencuentro.

En su libro "*La fotobiografía*" se recogen multitud de experiencias llevadas a cabo con esta terapia, con ejemplos fotográficos en blanco y negro y predominio de lo verbal. Recorre la historia de la vida de varias personas a través de las imágenes de su álbum familiar, reflexionando sobre las poses de las personas en las fotografías, la propia selección de imágenes que se ha realizado, las ausencias, así como las explicaciones de los protagonistas. Reflexiona sobre el pasado desde el punto de vista presente a través de las imágenes, incidiendo sobre la construcción de la mirada hacia uno mismo con relación a los demás.

Aunque se trata de una investigación principalmente verbal, utiliza fotografías que conforman una autobiografía, una especie de autorretrato de vida, que es de utilidad en esta investigación. Además aporta datos a nivel psicológico sobre la actitud de los modelos de las imágenes y las reacciones antes éstos que son de aplicación en el autorretrato fotográfico, sobre todo en el concepto de memoria que se desarrolla en esta investigación. (Sanz, 2008).

Alejandro VÁSQUEZ, profesor de fotografía en Maracaibo, Venezuela, examina las funciones del retrato familiar y su constitución como acto de auto representación y objeto selectivo de memoria y lo recoge en su libro "Retrato fotográfico. Autorretrato y representación". Recoge fotografías del álbum familiar y las analiza y estudia en relación con la identidad y la memoria del individuo. Se trata de un libro predominantemente verbal, pero que da una especial relevancia a la fotografía como medio de investigación en psicología. (Vásquez, 2005).

Verónica MASTROSIMONE & Esteban WIDNICKY, fotógrafos, llevan a cabo un proyecto titulado "Raíces" en Formosa, Argentina con una comunidad de Tobas. Los participantes construyen cámaras estenopeicas y toman fotografías con éstas.

La mayor parte de las imágenes son una autorrepresentación de este pueblo, sus intereses y relaciones. En muchos de los casos las fotografías son autorretratos, principalmente del rostro y parte del cuerpo y recogiendo un poco de entorno. Este trabajo tiene en común con nuestra investigación la aplicación de la fotografía en contextos de alfabetización visual, aunque no está especialmente dirigida al autorretrato, pero sí a la autorrepresentación de los participantes como parte de un grupo y con un estilo de vida común.

Además el medio utilizado, la cámara estenopeica, también ha sido utilizado en nuestras experiencias, y presenta características específicas, tanto en la realización de los autorretratos como en los resultados expresivos obtenidos. Este tipo de imágenes tiene un carácter manual y artesanal por la sencillez de la herramienta, así como un tiempo más pausado al tomarlas, ya que no trata de fotografías instantáneas, y esto confiere un carácter diverso a la imagen que resulta más cercana a lo onírico que a lo estrictamente real. (Mastrosimone & Widnicky, 2006a).

Carey M. NOLAND, de la Universidad de Boston, realiza una investigación basada en la auto-fotografía según experiencias con un grupo de chicas latinas adolescentes y otro de mujeres indias en Estados Unidos. Los instrumentos que utiliza principalmente son las imágenes, entrevistas con las participantes y tests que miden aspectos como la autoestima y otras cuestiones identitarias. Presenta además una tabla en la que recoge los objetos y escenarios que han utilizado las chicas para auto describirse en forma de imágenes, pero se refiere únicamente a lo que aparece representado objetivamente, sin profundizar en aspectos metafóricos o simbólicos.

Analiza y describe los efectos positivos del uso de imágenes en la investigación, pero en su artículo no presenta ninguna imagen. Es interesante por la variedad de instrumentos metodológicos que utiliza en su investigación, pero en el artículo no se aprecia esa importancia visual. Esta experiencia está relacionada con la de Milenio de nuestra investigación, ya que se realiza un ejercicio de autorretrato simbólico de auto representación a través de objetos personales, y coincide con algunos de los resultados de Noland. (Noland, 2006).

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *El brazo fuerte*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora: (arriba) *Estoy preparada*, 2009; y (abajo derecha) *Villas Miseria, Mira lo fuerte que soy*, 2007; y una cita visual literal (Ewald, 2002b).

Robert ZILLER, profesor de psicología en la Universidad de Florida, realiza experiencias fotográficas con grupos de personas de distintos contextos y características a través de la auto representación en imágenes. Se ha revelado como un autor de referencia fundamental para la investigación basada en imágenes, ya que ha obtenido resultados muy completos sobre temas identitarios. Su investigación es prioritariamente verbal y aparecen pocas imágenes, si bien son interesantes algunos ejemplos de construcciones biográficas a través de un conjunto de fotografías. También ha aportado a nuestra investigación modos organizativos y el concepto simbólico de auto representación. (Ziller&Lewis, 1981; Ziller, 1990).

Stephen J. DOLLINGER & Stephanie M. CLANCY, de la Universidad de Illinois, llevan a cabo un estudio sobre la personalidad y la identidad basado en las experiencias fotográficas de Robert Ziller: solicitan a los participantes que realicen o elijan imágenes que les describan. Éstas son analizadas y organizadas en varias categorías según los elementos representados en las fotografías. Relacionan las imágenes con conceptos como la personalidad y la relación con el entorno, teniendo en cuenta principalmente los factores psicológicos. En este sentido está relacionada con nuestra investigación, aportando diversas pautas de sistematización relacionadas con la perspectiva psicológica que nos son de utilidad en la parte teórica sobre el autorretrato fotográfico. (Dollinger & Clancy, 1993).

Carlos CANAL, médico y fotógrafo, y **Rosa RAMIRO**, enferma de leucemia, realizan una experiencia conjunta, en la que diariamente él la retrata y ella toma una fotografía de sus sensaciones, un autorretrato a partir de motivos simbólicos. De esta manera, realizan un diario visual, un libro y una exposición fotográfica, dónde se muestran los resultados en forma de dípticos: un retrato frontal de ella (de Canal) y una imagen de su sensación (de Ramiro).

También acompañan las imágenes de pequeños textos y anotaciones, pero siendo el centro de atención las fotografías. Esta experiencia se podría incluir dentro del arte terapia, ya que el proceso le permite a ella mirarse y reflexionar sobre su estado, convirtiendo el acto fotográfico en una forma de alivio y mejora.

Está relacionada con nuestra investigación puesto que se centra en el autorretrato de ella, en su mirada y sensaciones, a través de lo que transmiten las imágenes. Las fotografías de retrato describen el proceso y lo documentan visualmente, conformando un relato visual de gran interés y calidad artística para nuestro trabajo. (Canal & Ramiro, 2004).

Judy WEISER es psicóloga y recoge en varias publicaciones distintas técnicas para utilizar la fotografía como terapia, entre otras el autorretrato fotográfico o el retrato de familia. Además es la directora de un centro de fototerapia donde se realizan experiencias con el autorretrato fotográfico como arte terapia.

Weiser da pautas y sugerencias a los participantes de las terapias, en concreto con la del autorretrato, para que se conecten con sus emociones y las expresen a través de la imagen. En este sentido su trabajo es muy útil para nuestra investigación, ya que algunos de los ejercicios que propone se pueden aplicar en entornos de educación artística.

En su página web www.phototherapy-centre.com aparece toda la información sintetizada y bien organizada y presenta un listado bibliográfico extenso con esta temática que te lleva a otras investigaciones. Aparecen algunas imágenes de muestra en tamaño pequeño, pero no son de gran calidad ni tienen una especial importancia sobre el texto, simplemente ilustran y acompañan el discurso verbal. (Weiser, 1999; www.phototherapy-centre.com).

d) Antropología visual

Margaret MEAD fue una de las pioneras en impulsar el uso de la fotografía y el cine en la investigación antropológica. Su trabajo con Gregory BATESON sobre la cultura balinesa en los mares del sur publicado en 1942 recogía una de las primeras investigaciones basadas en imágenes de antropología visual.

Realizaron series fotográficas que describían diferentes momentos representativos del carácter balinés constituyendo una obra de referencia fundamental. En esta investigación todavía no se pone la cámara en manos de los balineses, por lo que es significativo a nivel histórico, pero no se recogen imágenes desde la perspectiva propia de los participantes. (Bateson 7518& Mead, 1942).

WORTH & ADAIR realizan una experiencia en antropología visual con la tribu de los Navajo a través de la cámara cinematográfica. Su principal aportación es dejar la cámara en manos de los Navajo para que tomen imágenes y se autorrepresenten a través de éstas. Superaron así las limitaciones anteriores en las que todas las imágenes eran tomadas por los investigadores, obteniendo así una información más detallada y rica con vistas a su investigación. (Worth & Adair, 1972).

α

b

c

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Muertas*. **Fotoensayo** compuesto por una fotografía digital de la autora (a) *Autorretrato como si estuviera muerta*, 2013; una cita visual literal de las experiencias de Ewald (b) (Molohloe, 2001b); y (c) una fotografía digital de Gloria, *Campamentos, Mi asesinato*, 2005.

Fotografía independiente. Genaro, Noemí (2010) *Yo soy la autora de esta fotografía.*

5.1. Definición del Autorretrato Fotográfico

Un autorretrato es una imagen que muestra físicamente al artista que la ha creado. Esto hace suponer que observando la obra se reconoce a su autor de una manera referencial o descriptiva, apareciendo en ella los rasgos físicos necesarios para que dicho reconocimiento se produzca. En el caso del autorretrato fotográfico, y por la forma más habitual de operar en fotografía, el autor o la autora es además aquel que aprieta el disparador de la cámara fotográfica. Por tanto, un autorretrato fotográfico sería una imagen fotográfica en la que el autor aparece físicamente y además se le supone su condición de autor por apretar el disparador de la cámara fotográfica. (Kelly, 1987; Bonafonau, 2004).

Al poner de manifiesto la presencia física del autor o autora y su acción creadora, la obra de autorretrato parece evidenciar el carácter subjetivo del acto fotográfico: muestra explícitamente la presencia del autor en la obra y la ejecución de la misma. La imagen resultante del acto fotográfico es, al fin y al cabo, una recopilación de diversas acciones en las que el individuo y su subjetividad aparecen: la elección del motivo visual dentro de la realidad, la selección y recorte de esa realidad por medio del encuadre, el momento escogido, las elecciones técnicas, la revisión de la imagen resultante y la eliminación o no de ésta.

En el fotoensayo de la página siguiente, los autores se posicionan frente al espejo, y con ello deciden ser objeto de contemplación tanto para sí mismos como para la cámara fotográfica. Nos mostramos en la imagen y somos quienes accionamos el disparador, permitiendo que el lector visual participe del acto fotográfico. En mi fotografía, se pretende reforzar la idea de la mirada del fotógrafo, convirtiendo la cámara fotográfica en una especie de escondite bajo el que se oculta el rostro y sólo aparecen los ojos como gran centro de atención reforzado por los círculos del fondo. En la fotografía inferior, García Alíx, utiliza dos espejos, que forman dos imágenes distintas del sujeto original (él mismo) dentro de la imagen fotográfica. También dirige la atención a su mirada, pero doblemente: la mirada del que está detrás de cámara y la mirada del que se contempla frente al espejo. La posición de las manos (una accionando el disparador y la otra mostrándose abierta), refuerzan esta idea. La mano que sujeta la cámara y aprieta el disparador señala al fotógrafo y la mano abierta al espectador de su obra. Por tanto, en el autorretrato, el origen, el medio y el destino de la obra fotográfica coinciden en el autor de la misma. Éste se constituye como objeto representado y como sujeto que ejecuta la obra, y en función de ello plantearemos los siguientes apartados.

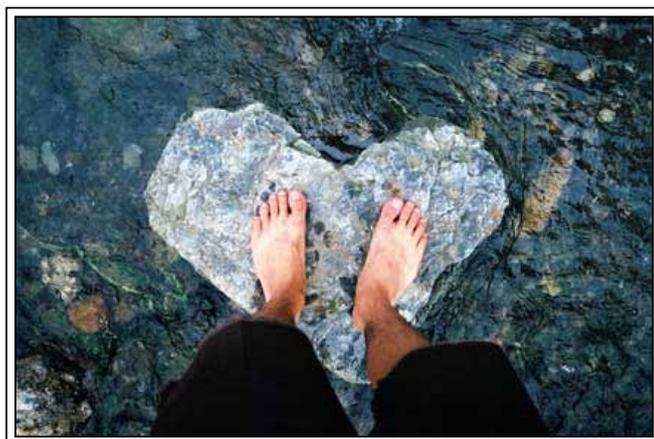

Definición visual. Genaro, Noemí (2013) *Definición de autorretrato*. Compuesta por una fotografía digital de la autora (arriba) *Ojos y bolas*, 2006; y una cita visual literal (abajo) (García Alix, 2004).

La anterior definición de autorretrato fotográfico plantea, sin embargo, una serie de problemas que hacen necesaria una ampliación de la misma. Por un lado esta definición es incompleta, porque el autor se puede mostrar no sólo físicamente, sino también a través de su huella, su sombra, en sus objetos o a través de sus decisiones estéticas, o en cualquier otra cosa que pueda caracterizarlo e identificarlo como individuo y como autor. Dichas identificaciones generalmente las elige y ordena el propio autor, ya que es él el que se reconoce en su obra y a quien en principio va dirigida. Pero el autorretrato fotográfico va a ser mostrado a otros, de hecho es la idea del otro la que afecta directamente al modo en que construimos nuestra obra de autorretrato. *Nell'autoritratto c'è infatti sempre una tensione verso l'altro: é lo sguardo dell'altro, con cui ci identifichiamo, che guida la nostra mano e costruisce la nostra immagine. [En el autorretrato hay siempre una tensión hacia el otro: es la mirada del otro, con la que nos identificamos, la que guía nuestra mano y construye nuestra imagen]*. (Ferrari, 2002:37). Por tanto, el autor debe ejercer un control consciente sobre su obra y tratar que dichas identificaciones simbólicas sean accesibles para el receptor de la imagen. Las múltiples selecciones que definen la fotografía permitirán que el autor o autora realice un control sobre su obra y la constituya como un mensaje eficaz con unos parámetros de representación más o menos explícitos que a la vez provoquen la interpretación del receptor.

Por otro lado, respecto a si es el propio autor quien aprieta o no el disparador de la cámara fotográfica, tal y como ha analizado el arte conceptual, el autor de una obra es quien la concibe y no necesariamente quien la ejecuta. (Marchán Fiz, 1994; Guasch, 2000). En algunos casos, como en los autorretratos con espejos, o aquellos donde aparecen las manos del autor o el cable del disparador, puede resultar obvio que el autor (y motivo de la obra) es el creador directo de la imagen. Pero en otras ocasiones esta condición tendrá que suponerse, ya que el disparador puede ser accionado automáticamente con cierto retardo o el autor puede pedir a otra persona que ejecute finalmente la obra que él ha concebido, sin que su autoría sea por ello puesta en duda.

Por todo ello podemos definir el autorretrato fotográfico como aquella imagen fotográfica en la que el autor aparece representado, ya sea por la aparición de su rostro o cuerpo, su sombra, su huella o por el uso de motivos simbólicos, siendo esta autorrepresentación el resultado de múltiples selecciones subjetivas efectuadas por el autor de manera consciente y controlada para que sean reconocibles e identificables por el receptor de la obra.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) Pies y agua. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (arriba) *Mi pie y mi huella*, Mendoza, 2009; y una cita visual literal (abajo) (*My little dead Dick*, 2006).

5.2. El Autorretrato como Acto Fotográfico

El autorretrato se ha utilizado para representar el acto fotográfico, el espacio y tiempo en el proceso creativo. Un ejemplo de ello es la obra *Authorization*, de Michael Snow, en la que representa el acto fotográfico a través de un autorretrato múltiple: *"las cinco polaroids nos restituyen la historia de la obra al mismo tiempo que la crean"*. (Dubois, 1986:13). En ella, el autor se ha fotografiado frente al espejo en cinco ocasiones consecutivas con una cámara polaroid, colocando de una vez a otra sobre la superficie del espejo las imágenes obtenidas anteriormente. La imagen resultante da idea del acto fotográfico entendido como proceso tanto en el espacio de representación como en la duración temporal del mismo, desarrollando el concepto de instantaneidad y evidenciando además las transformaciones que produce. Así, la primera fotografía refleja su imagen en el espejo por completo, pero progresivamente se va ocultando bajo sus reproducciones y al final tan sólo aparecen las cuatro copias fotográficas tapando por completo el espejo y el autor ha quedado sepultado bajo su propia imagen, como si estuviera muerto.

El propio proceso de realización de un autorretrato fotográfico permite pensar en la relación con la muerte, como a través de esta obra fotográfica, el artista pretende inmortalizarse, pero a la misma vez, representa su propia muerte, la de ese que ya no volverá a ser, y la fija en el tiempo. Según Ferrari y su teoría psicológica sobre el autorretrato: *"da una parte, sembra voler rassicurare il nostro io, dall'altra, finisce per rappresentare una minaccia o una sfida proprio per la integrità dell' io: farsi il ritratto da soli è una sorta di suicidio. [por un lado, parece asegurar nuestro Yo, pero por otro, acaba por representar una amenaza o un desafío precisamente a la integridad del Yo: hacerse un retrato a solas es una especie de suicidio]"* (Ferrari, 2002: 137).

Cuando realizamos un autorretrato, nos dirigimos a nuestro Yo, y tratamos de mostrarlo en la imagen, pero sin embargo, lo que la obra nos devuelve no suele ser ese Yo que reconocemos, sino Otro, lo que le da una carácter decisivamente perturbador. Además una de las motivaciones de realización de un autorretrato es la necesidad imperiosa de control de todas las partes del proceso creativo así como de nuestra propia imagen representada, pero, en cambio, lo que encontramos como resultado son las emociones más inesperadas, aquello que no siempre queríamos ver, que finalmente nos engancha a realizar otro autorretrato más, y otro más y otro más, hasta convertirse en una obsesión en la que una sola imagen no basta. Con una sola fotografía no podemos resumir nuestra vida o nuestras sensaciones. puesto que van cambiando, una vez hemos tomado la imagen, ya son distintas, ya están muertas, y necesitamos hacerlo de nuevo. (Ferrari, *Ibid*; Nuñez, 2010; Martínez Artero, 2004).

Definición Visual. Genaro, Noemí (2012) *El autorretrato y el acto fotográfico*. Compuesta por una fotografía digital de la autora (arriba) *Cuádruple autorretrato con dos cámaras, dos espejos y una fotografía en papel*, 2008; y una cita visual literal (Snow, 1969).

Serie Secuencia. Genaro, Noemí (2013). *Ésta es Otra*. Serie organizada con seis fotografías analógicas de la autora, 2010.

5.3. El Objeto en el Autorretrato

El autor o autora de la obra en el autorretrato fotográfico es, pues, el objeto representado en ésta. Uno de los modos de llevar a cabo esta representación implicará el reconocimiento físico o fisionómico del autor, que puede ir descubriéndose o escondiéndose gradualmente, en una progresión de la representación explícita a la implícita.

El primer reconocimiento físico, evidentemente inicia con el **rostro**, que es la parte de nosotros más conocida, aquella que mostramos y que nos distingue de otros, nuestra parte más pública. Después, pasa por el **cuerpo fragmentado**, nuestra mano, nuestros pies, el cabello; partes de nosotros que sólo podrán ser reconocidas por aquellos que entran en nuestro círculo más íntimo. Tanto el rostro como los fragmentos del cuerpo se relacionan con nuestro yo por semejanza, por que se parecen a la realidad, más aún si son representados en imágenes fotográficas.

En otro nivel de representación, encontramos la **sombra**, ésta permite definir dónde nos encontramos, a dónde nos dirigimos, y que estamos ahí, en ese momento preciso. Nuestro yo está cerca, sea representado físicamente o no, se vea o no nuestro rostro o nuestro cuerpo, a través de nuestra sombra indicamos nuestra presencia. El siguiente paso para representarnos en la imagen sería la **huella**. La huella indica que hemos estado ahí, no en el presente, pero hemos pasado por ese lugar, en un pasado, lejano o no. Esta huella puede ser duradera o no, pero dejará nuestra marca fijada gracias a la imagen, y nuestra presencia será permanente dentro de esa representación. En este caso y el de la sombra, no siempre será posible reconocernos, necesitaremos el apoyo del concepto que subyace detrás de la obra, un guiño realizado al receptor que sugiera que nosotros somos eso que aparece en nuestra obra.

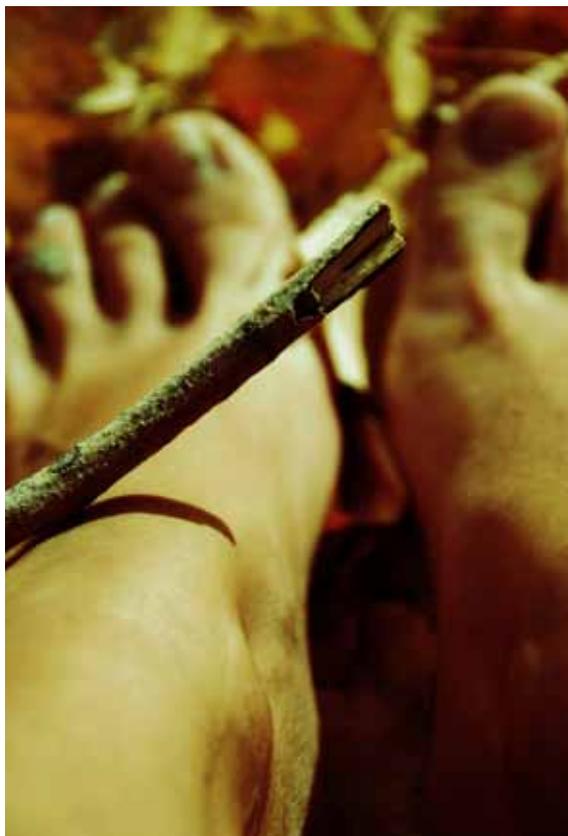
El último nivel de representación, y en el que el reconocimiento es aún más complejo, es el autorretrato a través de **motivos simbólicos**. Elegiremos un escenario, unos objetos, que dirán por nosotros quiénes somos. Se trata de un tipo de autorretrato por proyección, en el que elegimos unos objetos dónde proyectamos la idea de nosotros mismos, nuestra imagen interna, y nos convertimos en esos motivos que nos representan. (Ferrari, 2002). Qué hemos hecho, cómo hemos vivido, en qué hemos invertido nuestro tiempo. También con los motivos simbólicos podrán reconocernos aquellos que compartan nuestro yo más íntimo, y podremos hacerlo llegar hasta esos lectores visuales que curiosean en nuestra vida, y a los que queremos mostrarla.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Ésta soy yo*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (arriba) *Piccola morte* [*Pequeña muerte*], en *la Rita*, 2009; y una cita visual literal (abajo) (Nuñez, 2010c).

a

b

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Fragmentos del cuerpo y sombras*. Fotoensayo compuesto por cuatro fotografías digitales de la autora: (a) *Mis dedos rayados por la luz*, 2010; (b) *Mi pie sombreado por un palito*, 2009; (c) *Mis piernas sombreadas por las hojas*, 2008; (d) *Mi muslo sombreado por la datura*, 2010.

c

d

a

b

c

Serie Muestra. Genaro, Noemí (2013) *Mis dormitorios*. Serie organizada con una fotografía analógica (c), y cinco fotografías digitales de la autora: (a) *Mi dormitorio en Asilah, 2007*; (b) *Mi dormitorio en Santiago de Chile, 2007*; (c) *Mi dormitorio en Xauen, 2002*; (d) *Mi dormitorio en La Alpujarra, 2007*; (e) *Mi dormitorio en Buenos Aires, 2007*; (f) *Mi dormitorio en Granada, 2007*.

d

e

f

5.4. El Sujeto en el Autorretrato

El sujeto de la obra fotográfica, el autor, es aquel que está detrás de la cámara fotográfica, el que acciona el disparador, el que la concibe y el que controla el proceso creativo. En determinadas ocasiones puede ser precisamente el sujeto de la obra el que diferencia si en una imagen determinada se presenta un retrato o un autorretrato.

El retrato ha sido definido como la obra en la que aparecen representadas una o varias personas como motivo visual, siendo esta representación el objetivo principal de la imagen. De la misma manera que en el autorretrato, la aparición de las personas en el retrato también se determina por un concepto más amplio de representación que el de la muestra de los rasgos físicos. Así, una imagen fotográfica puede ser considerada un retrato fotográfico en el caso de representar a una persona por medio de elementos simbólicos o por el uso fotográfico del estilo visual. (Freund,1974; Scharf,2001; Martínez Artero, 2004). Esta definición de retrato fotográfico no hace referencia a la autoría de la obra. Por ello, y a diferencia del autorretrato, pudiera parecer que en los retratos es más importante el personaje (o motivo visual representado) que el sujeto que la crea. Todo ello hacer referencia al valor objetivo de la imagen fotográfica. Pero, ¿puede obviarse en algún caso la autoría de la obra, por muy importante que sea el motivo visual representado?

Al principio la fotografía de retrato imitaba las funciones sociales del retrato pictórico y se dedicaba a representar a las personas en imágenes: permitía conservar la memoria y caracterizar o enaltecer al sujeto representado jugando con ventaja frente a otras formas de creación de imágenes. En este caso los retratos fotográficos representaban a las personas de manera física, y las habilidades de la cámara fotográfica para reproducir la realidad con exactitud permitían una representación veraz, que permitía al modelo reconocerse. En los primeros retratos fotográficos, había un estilo común de representación establecido y ello, unido a que la mayor parte de los primeros fotógrafos no procedían del campo artístico ni consideraban la fotografía como un medio expresivo, la presencia del autor y sus decisiones estéticas quedaban ligeramente ocultas. También por ello el estilo de representación mantuvo las características del retrato pictórico: un encuadre frontal, iluminación realista, composiciones sencillas. Este tipo de retrato fotográfico, con un grado menor de subjetividad de estilo sigue realizándose en la actualidad (por ejemplo en fotografías para documentos oficiales en que las condiciones de la toma están descritas en la legislación vigente) y su uso fundamental es la representación del individuo como identidad individual y objeto de memoria o identificación.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2009) *Autorretratos que parecen retratos*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora (arriba) *Yo en el reflejo de Benji*, 2007; y (abajo) *Yo en la sierra*, 2008.

Este tipo de imágenes genéricas se pueden caracterizar además por recoger los eventos más significativos de la vida de las personas, según los usos y costumbres de una sociedad y una época, lo que convierte a este material en un excelente catálogo antropológico y sociológico. (Vásquez, 2005; Sanz, 2008). En el fotoensayo de la página siguiente, aparecen dos fotografías de mi álbum familiar que he re-interpretado en la actualidad. En ambos casos el fotógrafo es anónimo, un fotógrafo ambulante que se encargaba de retratar en un momento único a aquellas familias que no tenían medios para hacerlo. La posición de las personas que conforman las imágenes está determinada por el autor de la misma, pero lo hace siguiendo unos parámetros básicos de representación común a este tipo de retratos fotográficos de la época cuya función principal es guardar la memoria de hechos y personas. De esta forma, la influencia del autor probablemente no es consciente ni trata de quedar explícita en la imagen final. Se minimiza el carácter subjetivo del dispositivo fotográfico por medio de una uniformidad de estilos y se resalta la objetividad del registro fotográfico, a la vez que se da prioridad al objeto o motivo visual de la obra. Con la re-interpretación, he querido dar importancia al sujeto de la obra, utilizando un disparador de control remoto que apareciera en la imagen, representado junto a mi aparición física y la de mis familiares. De esta forma, se puede comprobar como imágenes que formalmente pueden parecer similares, no lo son, por el concepto que subyace detrás de ellas, por el sujeto que las ejecuta, las concibe y las controla.

Así, el autorretrato resalta el carácter subjetivo de la obra fotográfica, implica un acto consciente por parte del autor en el que los elementos que aparecen en la imagen le autorrepresentan desde sus propias decisiones. Según Brea: "*el autorretrato permite reconocer la eficacia productora de subjetividad de los actos visuales*". (Brea, 2003). Para Brea, el retrato es únicamente un subgénero del autorretrato, ya que es imposible obviar la presencia del autor en la obra, y, por ello, en la medida en que un artista crea una obra ya le está representando y es entonces pues un autorretrato. Quizá habría entonces que definir qué se considera una obra de artista y qué no, teniendo en cuenta los retratos de los que hablabámos anteriormente.

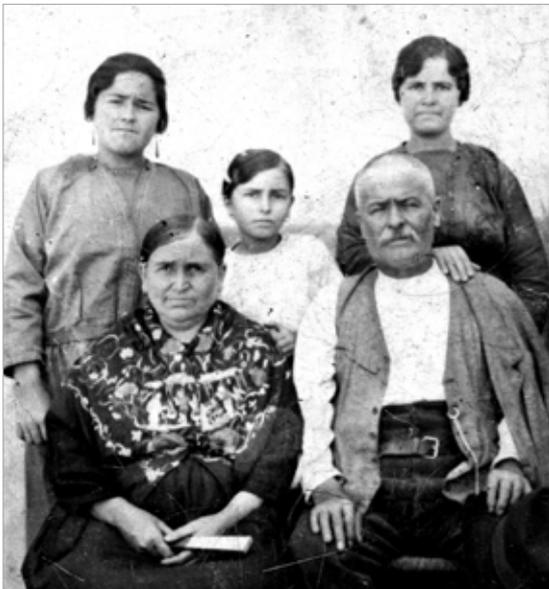
Para finalizar, utilizamos la teoría de Ferrari, que afirma que una obra puede constituir un autorretrato tanto para el modelo como para el artista; el modelo, por dejar en manos del artista la resolución técnica de la obra, en el caso de no ser capaz de resolverla por sí mismo, y siempre que luego se reconozca en ella; y, el artista, por la proyección en la obra de su mundo interior. (Ferrari, 2002:32).

a

b

c

d

Definición Visual. Genaro, Noemí (2011) *Retratos y Autorretratos*. Compuesta por dos fotografías de fotógrafo ambulante Anónimo (a) *Familia García Martínez, Rama materna, 1959*; (c) *Familia Belmonte Vico, Rama paterna, 1920*; dos fotografías digitales de la autora (b) *Familia García Martínez, Rama materna, Re-interpretación, 2008*; (d) *Familia Belmonte Vico, Rama paterna, Re-interpretación, 2011*.

a

b

c

d

Serie Muestra. Genaro, Noemí (2013) *Catálogo*. Serie compuesta por seis fotografías de la autora (a) Yo, 1993; (b) Yo, 1995; (c) Yo, 1997; (d) Yo, 1998; (e) Yo, 2000; (f) Yo, 2001; (g) Yo, 2010; (h) Yo, 2013.

e

f

g

h

Fotografía independiente. Genaro, Noemí (2008) *Doble autorretrato con dos cámaras.*

6.1. Cámara Estenopeica

La cámara estenopeica, o cámara oscura, es un dispositivo que permite realizar fotografías por medio de una caja ennegrecida con un orificio sin disponer de visor ni objetivo. Para tomar autorretratos fotográficos con este tipo de cámara es necesario imaginar o suponer la trayectoria de la luz para determinar el encuadre, ya que no es posible hacerlo previamente por medio de un visor, sólo es posible observar el resultado tras revelar la imagen en el laboratorio. Esto conlleva un componente de espontaneidad e improvisación, pero no por ello se trata de un proceso inconsciente, ya que las múltiples selecciones del autor constituirán la imagen final como su obra.

En el autorretrato de la página siguiente, he elegido el escenario y he colocado una cámara estenopeica fabricada con una lata sobre unas piedras que hacían las veces de trípode. Se trataba de un día de verano a mediodía, el sol se reflejaba con intensidad sobre la pared blanca del fondo. A pesar de esta iluminación intensa para llevar a cabo este autorretrato fue necesario un tiempo de exposición de ocho minutos, cálculo que realicé teniendo en cuenta las dimensiones de la cámara y la distancia a la que la coloqué, y con la experiencia de haber utilizado esta misma caja en otras ocasiones. Pueden suponerse determinadas características de la obra por la forma y el tipo de cámara utilizada: las cajas con forma cilíndrica darán como resultado una imagen curvada, las cuadradas una imagen recta; y las cajas pequeñas una imagen que necesitará de menor tiempo de exposición que una caja grande. (Vida, 2004; Wolff, 1998 y 2007).

Este tiempo largo de exposición permite accionar el disparador y posicionarse frente a la cámara sin que apenas se perciba mi imagen alejándose y acercándose cuando abro y cierro el orificio de la caja estenopeica. Sin embargo, utilicé esta propiedad de la cámara estenopeica para colocar otro personaje detrás de mí un par de minutos, y que hiciera las veces de sombra, y así beneficiarme de las posibilidades creativas de la estenopeica. Otro efecto especial de esta herramienta es la falta de nitidez, debida principalmente a la naturaleza del orificio, si se ha realizado con mayor o menor perfección y limpieza, y que confiere a la obra final una ambientación onírica.

La constitución de esta imagen como autorretrato vendrá dada por las selecciones que he realizado como sujeto y objeto de la fotografía: el momento y espacio elegidos; la posición, gesto y vestimenta; el escenario en el que se ubica y la iluminación ambiente; la aparición de otro modelo y por último la selección de esta imagen como válida para mostrarla a otros.

Fotografía independiente. Genaro, Noemí (2011) *Dolce atessa con la sombra de Mohammed.* Fotografía con cámara estenopeica.

6.2. Cámara analógica

La cámara analógica incorpora un visor óptico que permite visualizar la escena del campo a fotografiar de manera previa. Si se trata de un visor óptico réflex la correspondencia será casi cien por cien exacta: lo que se ve a través del visor es lo que luego aparece en la imagen. Por tanto, para realizar autorretratos en los que queramos aparecer físicamente, con este tipo de cámara es posible determinar el encuadre con ayuda de los elementos que aparecen y luego posicionarnos entre éstos.

No es posible ver el resultado hasta revelar las fotografías en el laboratorio, por lo que también hay un cierto margen de descontrol, ya que, aunque haya elementos fijos en el escenario, que no variarán, es muy difícil imaginar la posición de uno mismo de manera exacta, así como la iluminación de nuestro propio cuerpo o rostro.

En la serie secuencia de la página siguiente, he realizado las fotografías con una cámara analógica. Para ello, he colocado la cámara fotográfica en un trípode, he determinado el encuadre, realizado la composición de escena, he enfocado y valorado la iluminación existente. Por último he utilizado un disparador automático con retardo de 10 segundos que me ha permitido colocarme frente a la cámara. Al tratarse de una serie secuencia, he tomado varias fotografías tratando de contar una historia a través de éstas, a la vez que me he ido situando con rapidez en distintas posiciones delante de la cámara. En este caso además se sitúa otro personaje en la imagen que también iba variando la posición de sus pies, principales protagonistas de la fotografía.

Así, el encuadre, la iluminación, la exposición, y la posición de los elementos fijos del escenario ha sido elegida y determinada de antemano. Pero era imposible imaginar con exactitud la posición de los pies, la iluminación de éstos, la estructura de líneas y formas resultante, y por tanto la composición final. Esta composición sólo pudo verse una vez revelada la imagen en el laboratorio contribuyendo al carácter inesperado del acto creativo.

La selección de imágenes final, hecha a cierta distancia de la captación de éstas, una vez reveladas y positivadas, me ha permitido configurar un mensaje determinado, separándome así del momento del acto fotográfico y creando una obra final diferente.

Serie Secuencia. Genaro, Noemí (2009) *Mis pies se multiplican*. Serie compuesta por dos fotografías análogicas de la autora: *Intimidades, Pies*, 2005.

6.3. Cámara digital

Con la aparición de la cámara digital se acorta el tiempo existente entre la observación de la escena a través del visor y la contemplación de la imagen resultante. La mayoría de las cámaras digitales constan de un visor electrónico que permite ver simultáneamente el objeto y la imagen.

En el caso del autorretrato fotográfico en el que el autor aparece físicamente, permite que el autor pueda ver el resultado de la imagen inmediatamente después de ser tomada. Así, con respecto a la cámara analógica, permite también determinar el encuadre a partir de los elementos fijos elegidos en el escenario de la obra, pero su posición y la composición resultante puede ser observada inmediatamente sin tener que esperar a revelar la imagen en el laboratorio. Esto permite corregir la pose del autor si se desea en el instante mismo de la toma, disponiendo de la misma iluminación, escenario y sensaciones.

En la obra de la página siguiente se recogen tres imágenes de una serie fotográfica de autorretrato donde he ido variando mi posición frente a la cámara, pero en este caso resultó de gran utilidad contemplar la imagen inmediatamente después de ser tomada. Así, elegí el mismo encuadre, escenario e iluminación, pero varié la pose y las composiciones en el mismo momento de manera consciente, aunque no totalmente controlada, idea que se reafirma manteniendo los ojos cerrados en la imagen.

Aunque el componente de espontaneidad sea menor, este dispositivo permite más libertad y a la vez mayor control sobre la imagen. No obliga a abandonar la sesión de trabajo sin saber si se ha conseguido el resultado adecuado. De todas formas, y aunque se vaya reduciendo, siempre hay una parte de descontrol e improvisación en el acto fotográfico. No pueden observarse todos los detalles en el mismo momento en el visor de la cámara fotográfica y se perciben más tarde, porque la imagen es más grande, porque se observan desde otro punto de vista y en otro estado físico y anímico.

Serie Secuencia. Genaro, Noemí (2008) *No controlo mi imagen*. Serie compuesta por tres fotografías digitales de la autora, *Alpujarra, La parte de atrás*, 2007.

6.4. Cámara digital y espejo

Otra forma de operar para realizar un autorretrato fotográfico en el que el autor aparezca físicamente es combinar una cámara digital con un espejo. No se trata de captar la imagen reflejada en el espejo, sino de que el espejo haga las veces de observador, permitiendo una visión simultánea de la imagen que se está tomando. De esta forma puede observarse el resultado a la vez que se fotografía y así elegir el encuadre y composición de la imagen.

Existen cámaras fotográficas digitales, dentro de las cámaras de telefonía móvil, que incorporan un espejo minúsculo en su parte frontal que permite que el autor se observe al mismo tiempo que se toma un autorretrato. Sería algo similar a un autorretrato realizado en vídeo que permite al autor o autora observarse a través de un monitor con un pequeño tiempo de diferencia. (Blas, 2008).

En la imagen fotográfica de la página siguiente se han utilizado dos cámaras fotográficas para mostrar esta combinación de cámara digital y espejo. Una de ellas toma la imagen del reflejo del espejo y la otra muestra el objeto que se quiere fotografiar: el ojo. De esta forma el control sobre la obra resultante es casi total, y se puede observar el objeto y la imagen a la vez, siempre que se pretenda aparecer mirando a cámara. Si no se quiere establecer ese contacto visual entonces habrá un instante de diferencia entre la visión de la imagen y la posición de la mirada en otra dirección y se volverá a tener cierta componente incontrolable e improvisada.

Fotografía independiente. Genaro, Noemí (2008) *Autorretrato doble con dos cámaras y espejo.*

Fotografía independiente. Genaro, Noemí (2008) *Autorretrato de mi reflejo con líneas.* Fotografía analógica.

7.1. Disparador automático

El autorretrato fotográfico realizado con disparador automático es aquel en que se acciona el botón de la cámara fotográfica por medio de un dispositivo de retardo. Este tiempo de retardo comprende desde el momento en que se acciona el disparador hasta el momento en que se abren diafragma y obturador para realizar la fotografía. Las cámaras actuales permiten elegir tiempos de retardo más o menos largos según las necesidades de la obra fotográfica. Esto, en el caso del autorretrato, permite que el autor (y modelo) de la obra accione el disparador y luego se posicione frente a la cámara en un breve período de tiempo, lo cual le permite mostrar un más amplio abanico de relaciones espaciales y favorecen su uso narrativo porque incluyen el entorno y múltiples referencias a objetos, lugares y tiempos. También existe la posibilidad de accionar la cámara fotográfica por medio de un cable disparador o un mando de control remoto y pueden combinarse con el tiempo de retardo. Este tipo de autorretratos con disparador automático cobran sentido cuando el autor de la obra pretende aparecer físicamente en ella y cuando su relación con el entorno es importante.

En los casos de imágenes en las que aparecen dos o más personas, puede no saberse a priori quién es el autor del autorretrato, para conocer la respuesta, puede utilizarse el cable de disparo o mando a distancia que indicará la presencia del autor que toma la imagen, fijando a su vez el acto de disparo; en otros casos será el contexto de la imagen, el concepto que subyace en ésta, o el propio estilo visual el que delate al autor de la misma.

Para realizar las siguientes fotografías, he colocado la cámara fotográfica en un trípode y ha tomado como referencias para realizar el encuadre las diferentes líneas de fondo que aparecen. No por ello todos los elementos de la imagen pueden planificarse o controlarse, es complicado imaginar previamente que las posturas de los modelos de las imágenes van a colaborar con la composición, pero la posterior selección de esta fotografía frente a otras la configura como una imagen válida de autorretrato. En estas imágenes se da especial importancia a la línea del horizonte y al escenario configurado por los elementos del paisaje, así como a las relaciones creadas entre los personajes, reforzando también los vínculos entre éstos y su entorno.

Así, las imágenes de autorretrato fotográfico realizadas con disparador automático parecen tener en común los encuadres amplios, planos generales que recogen gran cantidad de información sobre el autor de la obra y el escenario en el que en ese momento se encuentra inmerso, lo que las configura como imágenes de gran narratividad.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012). Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (arriba) *Dolce atessa en la duna con Silvio*, 2011; y una cita visual literal (abajo) (Marder, 2006 a).

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Ida y vuelta*. Fotoensayo compuesto por dos **Series Secuencias** de la autora: (página izquierda) *Ida y vuelta con Patri*, 2007; (página derecha) *Ida y Vuelta con Benji*, 2007.

7.2. Cámara en mano

Otra de las posibilidades que brinda la técnica fotográfica para tomar una imagen de uno mismo es hacerlo disparando la cámara sin utilizar el retardo, sino directamente con el disparador habitual. Es obvio que el brazo aparecerá en el encuadre como un elemento más de la composición. Puede resultar de gran utilidad colocar la cámara fotográfica en una superficie cercana o en un trípode que la sostenga ya que el peso de la cámara en determinadas posiciones o posturas puede resultar complicada de mantener, principalmente si se trata de una cámara réflex de mayor tamaño que una compacta.

En la imagen superior de la página siguiente es predominante la presencia física del brazo, con lo que resalta el carácter de esta tipología de autorretrato. El brazo aparece además con una dimensión mayor que la correspondiente a la realidad (gracias al objetivo gran angular utilizado) dándole predominancia a su longitud. Esto apunta a una selección consciente por mi parte para dar importancia al hecho de que se trata de un autorretrato. A la vez es un encuadre lo suficientemente abierto como para recoger elementos del escenario que se relacionan estéticamente con el personaje creado.

En general las fotografías de autorretrato tomadas a la distancia del brazo tienen encuadres cortos, con primeros planos o planos medios, que resaltan las características descriptivas de la imagen, y permiten observar detalles de los elementos que aparecen.

Si se trata de la fisonomía del autor, y lo que aparece es su rostro, éste podrá verse en detalle y configurar pues una fotografía de autorretrato de su identidad inicial. Si, en cambio, aparecen fragmentos de su cuerpo, en algunos casos no podremos reconocer al autor de la imagen mas que como autor de la fotografía, sin llegar a ver su rostro, que es lo que en principio nos permitiría reconocerlo como persona, dotando así a la fotografía de un misterio añadido, el de la identidad diluida en la función del artista.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2009) *Distancia del brazo I*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora: (arriba) *Brazo-Ala*, 2007; y (abajo) *Distancia de mi paso*, 2008.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Distancia del brazo II*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías analógicas de la autora: (página izquierda) *Molinos en mi cabeza*, 2009; y (página derecha) *La cabeza en una parte y los pies en otra*, 2009.

7.3. Reflejos y Sombras

Una de las posibilidades que ofrece la técnica fotográfica para realizar un autorretrato donde el autor aparezca físicamente es utilizarla en combinación con algunos de los fenómenos luminosos que crean reflejos. Éstos son producto de los fenómenos de reflexión de la luz sobre distintos tipos de superficies. En el caso del autorretrato fotográfico se han utilizado con frecuencia todo tipo de espejos, ya que es un artilugio común en la vida cotidiana. Los espejos no sólo reflejan la luz sino que a través de sus mecanismos de reflexión pueden generar imágenes nuevas sobre nuestra fisonomía, cambiándola, o, dejándola tal cual es. En el autorretrato fotográfico de reflejo en que aparece el cuerpo del autor, se puede obtener una imagen en la que el fotógrafo aparezca con la cámara fotográfica, o bien, se puede buscar la distancia oportuna para que la cámara no aparezca. Esto dependerá de los objetivos del autor con la obra, si quiere potenciar su imagen como artista o fotógrafo y retrarse con su herramienta, en el acto de fotografiar, o no. Además, se pueden realizar autorretratos de reflejo en los que sólo aparezca un fragmento del cuerpo del autor, con lo cual es más sencillo hacer desaparecer la cámara fotográfica.

Otro recurso utilizado tradicionalmente para autorretratarse de manera artística es la sombra. La sombra es un efecto luminoso que se da cuando los cuerpos proyectan su forma afectados por un foco luminoso. Sus dimensiones e intensidad dependen de la dirección de incidencia de la luz, de su origen natural o artificial y del tipo de superficie sobre el que se proyecta. En los autorretratos de sombra en los que aparece el cuerpo del autor, sus rasgos no aparecen definidos con exactitud. Para identificar al autor o autora de la obra será necesario comprender los elementos simbólicos que utiliza para autorrepresentarse y el uso del estilo visual. O también puede aparecer con la cámara fotográfica en la mano, dictaminando la autoría de la obra.

Ferrari diferencia estos autorretratos: *“Lo specchio assicura la somiglianza, mentre a sua volta l'ombra garantisce una maggiore contiguitá [el espejo asegura la semejanza, mientras la sombra garantiza una mayor contigüidad]”*, refiriéndose al reconocimiento físico del autor en la obra.(Ferrari, 2002:21).

Los autorretratos que se realizan por medio de reflejos o de sombras unen las características descriptivas y narrativas de la imagen, ya que pueden realizarse con múltiples variaciones de estilo visual: encuadres, puntos de vista y composiciones. Esto permite que se le de importancia tanto a la presencia del autor, como a los elementos que aparecen en la imagen, el escenario en el que se encuentra o las relaciones que establece con todo ello.

Fotografía independiente. Genaro, Noemí (2009) *Me fundo en el azul.*

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Reflejos del coche*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora: (página izquierda) *Mi cara reflejada en los Andes*, 2007; y (página derecha) *Mi pie reflejado en el tirador*, 2008.

a

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Sombras y objetos*. Fotoensayo compuesto por tres fotografías digitales de la autora: (a) *Mi sombra que espera junto al palo*, 2010; (b) *Mi sombra y la de Harald con un zumo*, 2009; y (c) *La sombra de mi pierna en el baño de Alessandro*, 2009.

b

c

7.4. Autorretrato asistido

El autorretrato asistido es aquel en que se precisa de un asistente para tomar la imagen, para accionar el disparador de la cámara fotográfica. Esto puede ser debido a imposibilidades físicas, que no pueden solventarse con un disparador automático o a través de un mando de control remoto de infrarrojos.

En la fotografía de la página siguiente y en la serie secuencia de las páginas posteriores, se presentan autorretratos en los que he necesitado de un asistente para accionar el botón del disparo automático por imposibilidades físicas. En el primer caso no deseaba que el trípode apareciera en la imagen y además los cambios de posición y movimiento eran complicados debido a mi estado físico y el escenario utilizado. Y en la serie secuencia, me encontraba muy alejada de la cámara fotográfica y a una altura considerable, en la que no podía utilizar un mando de control remoto, por lo cual también me ayudé de una asistente. En ambos casos, yo realicé la selección del escenario, la exposición a la luz, el enfoque (ayudada de un elemento situado en el mismo lugar dónde posteriormente me colocaría yo) y mi postura; con lo cual se me supone como autora conceptual de la obra, puesto que la organización y selección de ésta la he definido yo. Se puede planear y componer la imagen, colocando en tu puesto a tu asistente, y, en el último momento, posicionarte tú en este lugar.

Por ejemplo esto también ocurre en el caso de la realización de autorretratos con cámara de gran formato a cierta distancia, puesto que hay que retirar de la placa fotográfica la parte que la protege de la luz e inmediatamente accionar el disparador.

Otro caso por el que podemos necesitar un asistente puede deberse al propio concepto de la obra, como en el caso de la fotografía del artista Turk: *Portrait of something tha I'll never really see [Retrato de algo que yo nunca podré realmente ver]*, 1997; en la que el autor aparece con los ojos cerrados, y ha precisado de un asistente para realizar la obra. "This is an 'impossible' image as the artist never actually saw in real life what he is representing in the image [*Es una imagen del artista que nunca podrá ver en la vida real, sino sólo en la representación de la imagen*]". (Bright, 2010: 7-8).

Fotografía independiente. Genaro, Noemí (2011) *Dolce atessa con patatas*. Asistente: Silvio Garabello.

Serie Secuencia. Genaro, Noemí (2008) *El vuelo*, 2007. Serie organizada con cuatro fotografías digitales de la autora: Asistente: Noemí Escañuela.

Fotografía independiente. Genaro, Noemí (2011) *Me he casado embarazada.*

8.1. Identidad representación del yo

La identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo (o de un colectivo) que le caracterizan frente a los demás. Generalmente la identidad engloba tanto aspectos individuales y personales como rasgos culturales y grupales. Esto puede servir para generar sentimientos de pertenencia e identificación con un grupo y de diferenciación respecto a otros. En el caso del autorretrato es la identidad del artista o autor de la obra la que se define, y puede apoyarse tanto en rasgos colectivos como individuales. El autorretrato fotográfico se constituye como espacio de representación gracias a la intervención de la mirada del autor sobre sí mismo. Es el propio autor de la obra el que se autorrepresenta a través de la imagen. Así, configura su identidad gracias al autorretrato, definiéndose con una serie de rasgos que le caracterizan y pueden incluirle dentro de un grupo o cultura y excluirle de otras.

La imagen fotográfica de autorretrato representa al autor de la obra a través de un personaje creado. Este personaje puede parecerse al autor, incluso puede permitir que se le reconozca, pero en ningún caso se corresponderá fielmente con la persona real que le dio lugar. Según Roland Barthes, el parecido es una conformidad con una identidad que se muestra a través de la imagen. En sus palabras: "*en el fondo una fotografía se parece a cualquiera excepto a aquel a quien representa*". (Barthes, 1980:176). De este modo, el sujeto real, el que da origen a la obra fotográfica, se convierte en el objeto de la mirada del espacio de la representación, deja de ser para parecer. Y a lo que se parece es a un conjunto de caracteres que constituyen lo que llamamos *identidad*. El autorretrato fotográfico permite mostrar esa identidad si se logra plasmar en la imagen una serie de características que representan e identifican al autor, y que pueden representar e identificar también a otros, sin por ello describir objetivamente a la persona real.

Cindy Sherman con su extensa labor visual sobre el autorretrato fotográfico afirma: "*en el espacio de la representación, uno es siempre otro*" (en Brea, 2003). La obra de Sherman recrea múltiples identidades distintas, poniendo de manifiesto todos esos personajes con los que el ser humano puede sentirse representado en función de su entorno espacio-temporal, su contexto cultural, su estado anímico, sus características físicas, etc. Así, la fotógrafa se representa a través de la des-multiplicación de su ser, creando imágenes de sí misma y construyendo nuevas realidades gracias a nuevas identidades (en su caso relacionadas con una sutil crítica cultural referida a los personajes secundarios de las películas de serie B norteamericanas).

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2010) *Identidad II. El personaje*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (arriba) *Titulados, Soy médica*, 2008; y una cita visual literal (abajo) (Sherman,1978).

Una imagen de autorretrato fotográfico muestra pues un modelo posible de representación del autor con el que, a su vez, otros pueden sentirse también representados. Lorena Amorós Blasco, escribe sobre Cindy Sherman y Morimura: "*su cuerpo es el medio de representar una identidad mutante, discontinua e interminable; una especie de inconsciente colectivo.*" (Amorós Blasco, 2005: 372).

En la sociedad de hoy las identidades son creadas a partir de las imágenes, y son éstas las que acaban constituyendo los referentes y modelos. La fotografía, como arte capaz de producir un universo simbólico de imágenes, se configura como una importante herramienta de búsqueda y reconstrucción de identidades. Es a través del autorretrato como esa búsqueda comienza a partir de la persona en un viaje introspectivo y cuyo final será llegar hasta lo colectivo para luego volver a la persona.

En esta categoría de autorretrato están incluidas aquellas imágenes en las que el autor se muestra tal cual es, intentando representar su yo más puro, sea como fotógrafo, sea como persona, a través de su rostro como medio principal de reconocimiento. Al mismo tiempo, también se incluyen dentro de esta categoría aquellas imágenes en que el autor se esconde, se disfraza, y plantea un cuestionamiento sobre su identidad.

Con estos autorretratos el autor se plantea quién es, y por tanto, quién no es, busca conocerse a sí mismo, a través de su cuerpo y de su imagen, en suma, construirse una identidad.

Según Stefano Ferrari: "*La foto, é in grado di rivelare l'altro che é in noi e assumere cosí un carattere decisamente perturbante [la foto, es capaz de revelar a ese otro que hay en nosotros, y asumir así un carácter decididamente perturbador]*" (Ferrari, 2002:138).

Serie Secuencia. Genaro, Noemí (2013) *Identidad III. Yo, Marina de Pisa, año nuevo, 2013.* Serie organizada con seis fotografías digitales de la autora.

8.2. Género

yo femenino, yo masculino

Una de las características que constituyen la identidad de una persona es el género. Los roles masculino y femenino suelen diferenciarse con claridad unos de otros en las distintas sociedades. Hoy día en algunos estudios se considera que las culturas y contextos sociales son los que determinan los rasgos principales de las identidades femenina y masculina construyendo un universo simbólico del que los integrantes de esas culturas se supone son parte. *“El primer lugar físico de la identidad personal, la escala del cuerpo, es una construcción social.”* (Neill Smith, en Mc Dowell, 2000:68).

Así, se establecen una serie de roles comunes a un colectivo que son un referente importante para el desarrollo y crecimiento de los individuos. De esta manera, las personas tienen un punto de partida sobre el que construir o deconstruir su identidad. *“El objetivo principal de hoy no es descubrir, si no rechazar lo que somos”* (Foucault, 1996:24).

Desde perspectivas feministas numerosas artistas han expresado a través de sus obras reconstrucciones del rol social de la mujer. El autorretrato fotográfico, como herramienta útil, sensible y consciente, ha colaborado en este proceso, representando a la mujer artista en imágenes. Entre otras, la obra de Claude Cahun, en la que se muestra físicamente en poses y apariencias andróginas, pretende reconstruir los roles femeninos y masculinos, creando un tercer género o identidad polimorfa. (Saldaña, 2002).

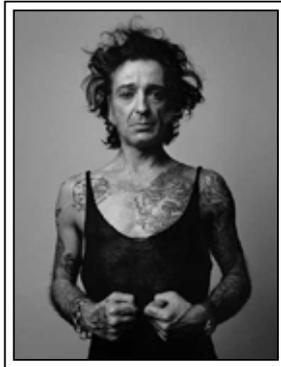
Se refleja así un modelo de identidad *femenina* o *masculina* con las que otras personas del mismo -o del otro- género podrían sentirse representadas. A la vez denuncia determinadas situaciones que enfrentan al género masculino y femenino en relaciones de lucha y poder. La cuestión del género pues puede constituirse como uno de los usos y funciones del autorretrato fotográfico en nuestro tiempo y además ser de aplicación en entornos educativos. Para ello puede utilizarse el disfraz, la pose, el uso del pelo o el vestuario, elementos que acompañan lo principal: la mirada del autor casi siempre directa a cámara, como en una especie de desafío al espectador.

Según Cahun: *“Bajo la máscara, existe otra, por lo que nunca pararé en el empeño de quitar todas esas caras”* (en Amorós Blasco, 2005:210).

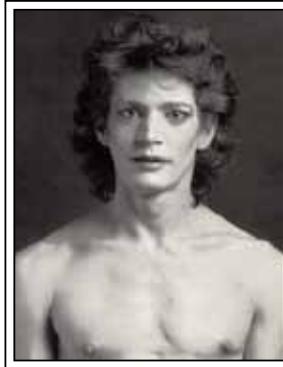
a

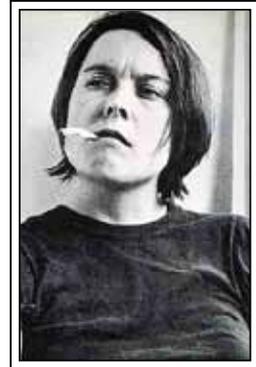
b

c

d

e

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Género II. Mi otro género*. Fotoensayo compuesto por una fotografía con cámara estenopeica de la autora (a) *Yo soy él*, 2006; y una cita visual fragmento (b) (Cahun, 1929); y tres citas visuales literales: (c) (García Alix, 2002a); (d) (Mapplethorpe, 1980); y (e) (Lucas, 1996).

a

b

c

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Género III. Super heroínas*. Fotoensayo compuesto por cuatro citas visuales literales: (a) (Cambuzat, 2000); (b) (Nagashima, 2002); (d) (Neshat, 1995); (e) (Wilke, 1978); y dos fotografías digitales de la autora (c) *Dolce atessa, sono pronta, [Dulce espera, estoy preparada]*, 2011; y (f) *Purgatorio I*, 2006.

d

e

f

8.3. Estudio yo y el lenguaje fotográfico

Uno de los usos del autorretrato fotográfico es el trabajo de taller o estudio en el que lo fundamental es el juego creativo junto a la herramienta visual y la búsqueda del conocimiento artístico. También ha sido una función tradicional del autorretrato pictórico, los artistas se pintaban a sí mismos como entrenamiento y prueba donde depurar su técnica. Ser sus propios modelos les permitía tener total disponibilidad y no tener que pagar a otra persona para que les posara. (Ivy, 2008; Rebel, 2008).

En ocasiones se utilizan dispositivos complementarios para enriquecer el estudio aumentando sus posibilidades expresivas. Por ejemplo durante la captación de la imagen se colocan objetos como espejos, cristales o esculturas y en el caso de la fotografía, la cámara aparece como una extensión fisonómica del autor.

Esta categoría hace referencia a todas aquellas fotografías en las que el autor investiga la propia herramienta fotográfica: el uso de la sombra e iluminación, el contraste, las propiedades especulares de los espejos o las deformaciones de las lentes.

Para ello utiliza su propio cuerpo autorrepresentado como proyección de sus estudios, a la vez que aprende para obras posteriores, crea una obra en sí misma que pone de manifiesto las posibilidades y recursos expresivos del medio fotográfico y la relaciona con su modo de utilizarla. En estos autorretratos además se transmite el estilo visual propio del autor, así como sus intereses, pudiendo cumplir con otros objetivos conceptuales. Se trata de una de las funciones iniciales del autorretrato fotográfico, que luego se va ampliando en el resto de categorías que estamos estableciendo en esta investigación.

Este tipo de autorretrato lo desarrollan principalmente aquellos individuos que están interesados en el lenguaje fotográfico, principalmente artistas, pero también puede ser el resultado de un juego creativo con la cámara fotográfica y el cuerpo, teniendo pues, una importante aplicación en el entorno educativo.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Estudio II. Caras y sombras*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (arriba) *Pinocchia, Pisa, 2012*; y una cita visual literal (abajo) (Freund, 1930).

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Estudio III. Autorretratos múltiples*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (página izquierda) *Termografía y reflejo*, 2009; y una Serie Secuencia de la autora (página derecha) *Mis ojos en el objetivo y en la imagen*, 2008. que incluye una fotografía de la autora.

8.4. Firma yo como autor

También el autorretrato se ha utilizado como símbolo del estilo del autor, como síntesis y *firma* de su obra artística. Antiguamente no estaba permitido ni bien visto que los artistas colocaran su nombre o una imagen de sí mismos en sus obras, por lo que éstos debían agudizar su ingenio para hacerlo sutilmente. Éste es el caso de obras del escultor griego Fidias, que dejó su rostro esculpido en el escudo de Atenea de la Acrópolis para dejar su firma en su obra, o pintores como Zeuxis, que hacía bordar su nombre en el ribete de la capa. (Blas, 2008; Ivy, 2008; Rebel 2008).

Así, con el autorretrato fotográfico, el referente real que le da origen es el propio autor de la obra. Atestigua que el autor existe, dictamina su presencia en el momento de la toma del acto fotográfico, puede ser a través de su rostro, de la representación de partes de su cuerpo, su sombra o su reflejo.

Esta categoría permite al autor firmar la obra con su propia imagen, pero siempre dejando el protagonismo a los elementos representados, al escenario, al uso de la iluminación, el estilo visual u otros personajes que aparezcan.

De esta manera, el autor hace un pequeño guiño al receptor de su obra, queriendo afirmar su presencia en el momento en que ya no está, en que está ausente, pero estableciendo un diálogo atemporal entre ambos, en una suerte de conversación dentro del medio fotográfico.

“La obra, q tenía el deber de aportar la inmortalidad, ha recibido ahora el derecho de matar, de ser la asesina de su autor(...). La marca del escritor ya no es sino la singularidad de su ausencia.” (Foucault en Coronado e Hijón, 2005: 108).

Pero esta huella es precisamente el propio sentido del autorretrato: *“l'impronta esiste anche quando l'oggetto é assente e anzi proprio in questo sta il suo valore e la sua funzione di autoritratto [la huella existe también cuando el objeto está ausente, y precisamente en esto está el valor y la función del autorretrato]”* (Ferrari, 2002:19).

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Firma II*. Descubre el autor de la fotografía. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (arriba) Plaza Serrano Buenos Aires, 2007; y una cita visual literal (abajo) (Friedlander, 1967).

a

b

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Firma III. Zapatos y pies: ciudad y campo.* Fotoensayo compuesto por una cita visual literal (a) (González, 2008); y tres fotografías digitales de la autora: (b) *Cuesta Gómez y taracea*, 2008; (c) *Umba, Golfo y yo en el terrao*, 2010; (d) *Boli, Carlitos y yo en la puerta*, 2008.

c

d

8.5. Memoria yo espacio temporal

La imagen fotográfica se ha utilizado tradicionalmente como recuerdo, como objeto de memoria. Sobre todo las imágenes de retratos del álbum familiar se constituyen como memoria de un individuo o grupo de individuos. Según Susan Sontag: "*mediante las fotografías cada familia construye 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: "*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. Además estas historias suelen tener un carácter positivo, en un intento de sesgar el pasado y constituirlo sólo a partir de los momentos agradables. Según Alejandro Vásquez: "*los álbumes familiares parecieran ser el retrato de los grandes olvidos, al registrar casi exclusivamente momentos agradables*". (Vásquez, 2005:73).

Los autorretratos fotográficos también pueden tener como función principal recordar. Pero, a diferencia de los retratos colectivos o familiares, no siempre tienen un carácter agradable. Algunos artistas como Nan Goldin han querido recordar los momentos más negativos de su vida a través de autorretratos fotográficos. Una vida problemática la llevó a apresar los recuerdos negativos para no olvidar. A partir del recuerdo pretende revivir lo negativo como imagen y no como realidad. Paradójicamente pretende que la sensación se quede en el pasado trayéndola una y otra vez hasta el presente, pero traerla como imagen es lo que le permite que no sea real, que ese momento ya haya pasado y ahora esté muerto. La fotografía implica una muerte, participar de la mutabilidad de las cosas, y esto permite que no vuelva a repetirse. (Sontag, 2006; Barthes, 1980).

Esta categoría de autorretrato incluye aquellas fotografías en las que el autor quiere apresar un momento o un espacio determinado, para poder poseer una sensación, que será perecedera. Pero la aparición del autor pues, puede ser más o menos protagonista. Puede constituir una especie de *firma*, en la que su autorrepresentación adquiere un lugar secundario frente al escenario que recrea su sensación, o, en cambio, puede ser su propia imagen la que se encarga de transmitir aquello que quiere apresar, dando la importancia principal al hecho de que el autor *estuvo allí*, presente, en aquel momento.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Memoria II. Ya hemos estado aquí.* Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (arriba) *Quéntar, Sí doble*, 2010; y una cita visual literal (abajo) (Plossu, 1999).

a

b

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *Memoria III. Esperando en la sombra*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (a) *Dolce atessa nell'ombra [Dulce espera en la sombra]*, 2011; una cita visual literal (b) (Marder, 2006 b); una fotografía digital de la autora (c) *Enrejada en el tragaluce*, 2010; y una cita visual literal (d) (Goldin, 1994).

c

d

Otra manera de utilizar el autorretrato fotográfico como *memoria* es re-interpretar las fotografías de retrato de familia, del pasado en el presente, trayéndolas a la actualidad y dándoles una nueva visión. 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, vestuario, iluminación y estilo visual. Además se buscan los personajes que aparecerán en las fotografías, pueden ser los mismos, si aún están vivos y disponibles para tomar la imagen, o también reinterpretar a estos modelos, por ejemplo, una imagen de la boda de tus padres, rehacerla con tu pareja actual.

En el trabajo de Fina Sanz, sobre la fotobiografía y las imágenes del álbum familiar, añade la componente psicológica de la fotografía como memoria y señala en este caso concreto: "*La foto de la boda es, por lo tanto, la que tiene más importancia que cualquier otra, es una foto ritual. Muestra socialmente que se va a estructurar una nueva familia y que a partir de ahí se deja a la familia de origen y se genera una historia en común*" (Sanz, 2008:46). Lo que añadimos nosotros en esta investigación es la re-interpretación visual (no sólo verbal) de estas fotografías, y además, desde la perspectiva del autorretrato fotográfico, por tanto, apresando aún con más fuerza el control de la propia historia de vida.

No resulta de vital importancia que el estilo visual, la iluminación, vestuario o escenario sean exactamente como los de la fotografía inicial, basta con contener algunos elementos comunes que permitan entender que se trata de una re-interpretación. Y lo que al final se obtiene de interés es el propio proceso por el que pasa el individuo rehaciendo la fotografía, reflexionando sobre el paso del tiempo, lo que se mantiene en el presente y lo que no, y, aún más importante, cuáles son sus deseos y decisiones al respecto.

"¿Qué hacía las veces de la fotografía antes de la invención de la cámara fotográfica? La memoria." (Berger, 1980:52-53).

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2011) *Memoria IV. Evolución de la especie*. Fotoensayo compuesto por una fotografía del álbum familiar (izquierda) de Anónimo, *La boda de Piera y Armando*, 1962; y una fotografía digital de la autora (derecha) *Me caso embarazada*, 2011.

8.6. Ilusión yo en otra realidad

Otras de las posibilidades que brinda el autorretrato fotográfico es la de utilizarlo como medio narrativo y expresivo capaz de construir nuevas realidades. Estas nuevas realidades son miradas del propio fotógrafo sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea. Este tipo de imágenes suelen tener entre sus funciones recrear nuevos mundos con los que el autor interactúa. El artista busca identificarse y autorrepresentarse a partir de referentes imaginarios o combinaciones de referentes reales con resultados de ficción. Esto da como resultado imágenes donde la ilusión es el camino de la autorrepresentación.

Para crear esta sensación de ilusión, de nueva realidad, además de usar elementos como objetos o escenarios, el artista puede valerse de los recursos propios de la herramienta y lenguaje fotográfico, como la múltiple exposición a la luz, el uso del color o la creación de deformaciones.

En concreto con el autorretrato un recurso fundamental es valerse del propio cuerpo para crear una ficción. Artistas como Coplans o Minkinnen han utilizado fragmentos de su cuerpo y visiones desde nuevas perspectivas, que, relacionadas con un entorno o no, dan lugar a imágenes fantásticas, absurdas o grotescas. (Ewing, 1996 y 1999; Minkinnen, 1997). Gracias a la pérdida de escala, se pueden crear imágenes fotográficas en las que el cuerpo se convierta en un ser gigantesco en comparación con una montaña, o aparezca tan deformado que se convierta en el cuerpo de un ser de otro planeta.

Además se puede interactuar con los elementos de la naturaleza, formando parte de ellos, como hace el artista Minkinnen, poniendo en contacto su cuerpo desnudo con un entorno determinado. En sus palabras: "*me pregunto cómo puedo usar mi cuerpo para expresar la sorprendente majestuosidad o la profunda simplicidad de aquello que ya existe*" (Minkinnen:1997, 8-9).

También este tipo de autorretratos fotográficos, si no se relacionan con ningún entorno determinado, y se presentan aisladas en un fondo blanco o negro, hacen referencia al ser humano, resaltan aquello que todos tenemos en común: el propio cuerpo. En palabras de Coplans: "*mis fotos remiten a la memoria de la raza humana*". (en Ewing, 1996).

Fotografía independiente. Genaro, Noemí (2010) *Ilusión II*. Cabo de Gata, Tres molinos, Año nuevo.

a

b

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Ilusión III. Pielés*. Fotoensayo compuesto por cuatro fotografías digitales de la autora (a y b) *Mi piel y el desierto*, 2010; y (c y d) *Líneas del pie y de la mano*, 2013; y una cita visual literal (e) (Coplans, 1990).

c

d

e

a

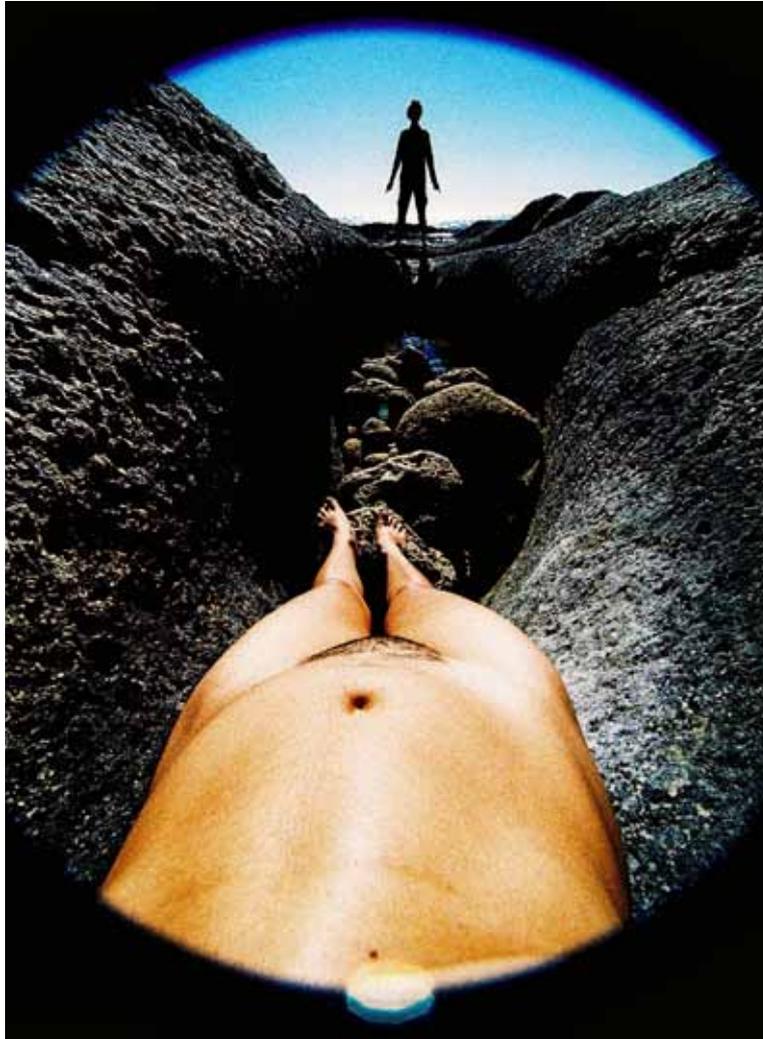
b

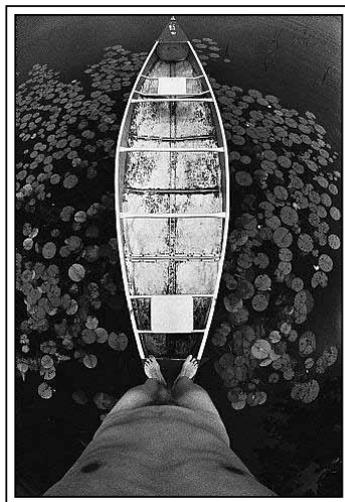
c

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Ilusión IV. Fusión y transformación*. Fotoensayo compuesto por tres fotografías analógicas de la autora (a, b y d) *Cala del plomo, otro planeta*, 2010; y dos citas visuales literales de Minkinen (c) (Minkinen, 1995); y (e) (Minkinen, 1972).

d

e

8.7. Símbolo yo como idea

El autorretrato es utilizado como elemento cultural simbólico con el que, dentro de las estrategias creativas del arte contemporáneo, se trata de transgredir, analizar críticamente o denostar determinados conceptos de lo humano, de lo social o de lo natural. Es el propio concepto del autorretrato el que se configura como símbolo a través de la propia imagen, en la mayoría de las ocasiones utilizando el cuerpo como elemento principal. *“Entonces los roles se invierten, somos conscientes de que, de hecho, somos nosotros los que somos espiados y que nada de la persona que porta la máscara se revela. Una vez más nos hemos dejado engañar por nuestros prejuicios, ¿es esto verdaderamente un autorretrato?”* (Ewing, 2006:91).

Este tipo de autorretratos permiten que el autor transmita determinados conceptos simbólicos conocidos por todos, como pueden ser las ideas de la vida o la muerte, el amor o el odio, la feminidad o la masculinidad... El autorretrato es solamente un instrumento para transmitir estas ideas y sensaciones, no es el fin mismo de la obra, así como tampoco lo es la aparición física del artista. Sin embargo, vuelve a aparecer la desnudez del cuerpo del artista como vehículo simbólico. *“El desnudo puede ser un medio ideal para tratar temas platónicos o espirituales en un tema concreto y general o universal a la vez.”* (Ewing, 1999).

En este caso los autorretratos fotográficos pueden ser imágenes más complejas, configurarse como algo más que fotografías únicas, presentarse en series y obras visuales, cercanas a otro tipo de obras como el body art o la performance, en las que el concepto es el objetivo protagonista. De este modo pueden utilizarse otros medios, no sólo el fotográfico, para expresar y transmitir determinadas ideas, como textos, poesía, documentos, objetos.. que al final configuran una autobiografía del autor, dónde el autorretrato fotográfico es sólo una parte de la obra completa. El autorretrato es un discurso de lo que soy, la autobiografía comprende además lo que hago (Guasch, 2009). En nuestra investigación, por tanto, colocamos en esta última categoría nuestro límite, ya que consideramos que hasta este momento existe una aplicación educativa eficaz; y sería objeto de nuevas investigaciones relacionar este tipo de obra más completa con entornos educativos.

“Se emplea el espejo para ver lo que sin él no podríamos ver. (...). Como el espejo, el símbolo nos tiende la reflexión de aquello que no podemos captar, que nos escapa, fuera de nuestro espacio o de nuestro tiempo”. (Clair, 1999:104).

Fotografía independiente. Genaro, Noemí (2011) *Símbolo II. Dos Almas.*

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2011) *Símbolo III. Cuerpo y espíritu*. Fotoensayo compuesto por una cita visual fragmento (izquierda abajo) (Woodman, 1976a); y una cita visual literal (derecha abajo) (Woodman, 1975-76); y una **Serie Secuencia** de la autora (arriba) compuesta por cuatro fotografías digitales, *Pariendo la luz*, 2010.

Fotografía independiente. Genaro, Noemí (2008) *Asilah, mirando mis autorretratos con Héctor Eiel*. Fotografía digital que incluye una fotografía de la autora.

9.1. La herramienta fotográfica

El autorretrato fotográfico permite y facilita el conocimiento de la herramienta visual y el desarrollo del lenguaje fotográfico, tanto en sus características artísticas como tecnológicas gracias al aliciente que supone obtener imágenes satisfactorias de uno mismo.

La elaboración de los mensajes a través de este lenguaje será más consciente y controlada porque de ello depende el resultado visual, lo cual queda en evidencia muy fácilmente frente a los compañeros y compañeras. Además conocer la herramienta fotográfica en profundidad, sus recursos y limitaciones, permitirá que el control sobre la imagen final sea mayor, y el resultado más expresivo y eficaz.

Se proponen actividades con todo tipo de herramientas fotográficas, desde la cámara estenopeica a la digital, explicando con profundidad los límites y capacidades de cada una de ellas a la hora de realizarse un autorretrato. A su vez, se conocen las propiedades de la luz y cómo controlarlas en el proceso creativo, y el resto de características específicas de la técnica fotográfica, como el uso del enfoque o el movimiento.

Por esto, en la investigación se proponen actividades específicas para conocer la herramienta fotográfica, ya que planteamos que un mayor conocimiento de ésta técnica logrará mayores resultados expresivos a la hora de realizar autorretratos. Si se conoce bien la herramienta, podrá obviarse en cierto modo, y permitir así que la parte creativa aparezca de manera más potente y evidente.

Así, conocer la herramienta ayuda a que el autorretrato fotográfico sea mejor y de mayor calidad, más consciente, controlado y profundo, y a su vez, realizar autorretratos produce un mayor conocimiento de la técnica fotográfica, en un ejercicio de colaboración mutua.

a

b

c

d

Serie Muestra. Genaro, Noemí (2013) *Visores digitales*. Serie organizada con por tres fotografías digitales de la autora (a) *FCE, Móvil y Uñas*, 2008; (b) *Cometa Blanca, Christian conociendo su cámara*, 2009; (d) *Milenio, Camila fotografiando con su teléfono móvil*, 2009; y una cita visual literal (c) de las experiencias de Empower Zone (Moore, 2000).

Actividades sobre la herramienta fotográfica

El ojo y la cámara fotográfica.

Con esta actividad se presentan las características de ambos medios visuales a través de un esquema de las partes que lo componen. También se indican, a través de ejemplos visuales, los efectos fotográficos que pueden lograrse por medio de la cámara y que no se pueden realizar con el ojo humano: enfoque selectivo, movimiento, ausencia de nitidez, escala. Esto amplía en gran manera los recursos expresivos de los participantes de las experiencias.

Concurso fotográfico.

A través de tarjetas y por medio de un juego por equipos se presentan preguntas y respuestas acerca de la técnica fotográfica para conocerla. Esta actividad es de especial interés en los contextos de alfabetización visual, donde los conocimientos de la herramienta y lenguaje visual son muy escasos y además una metodología lúdica resulta eficaz.

Tipos de herramienta.

En esta investigación hemos trabajado con todo tipo de herramientas fotográficas, y ha sido vital conocer los distintos tipos de cámaras y cómo afectan a la hora de realizar autorretratos fotográficos.

- Cámara estenopeica.
- Cámara analógica: 35 milímetros, Medio Formato y Gran Formato.
- Cámara digital: réflex, compacta y cámara del teléfono móvil.
- Cámara digital y espejo.

Luz e Iluminación.

Se realizan fotografías con distintos tipos de luces e iluminaciones para estudiar los efectos que producen en la imagen y poder controlarlos y luego aplicarlos con fines creativos en el autorretrato.

Modos de disparo en el autorretrato fotográfico.

Se realizan fotografías de autorretrato según los modos de disparo.

- Disparador automático.
- Cámara en mano.
- Reflejos y sombras.
- Autorretrato asistido.

Autorretratos según el concepto estudio.

Se realizan autorretratos según este concepto, tomando ejemplos de artistas que lo han trabajado.

Serie Muestra. Genaro, Noemí (2013) *Visores ópticos*. Serie organizada con una fotografía analógica de la autora (arriba) *Talleres, Eduardo fotografiando el contenedor*, 2005; y dos fotografías digitales de la autora (abajo izquierda) *Talleres, Leticia fotografiando la fuente*, 2009; y (abajo derecha) *Talleres, Javi fotografiando a su compañera*, 2007.

a

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *Me autorretrato*. Fotoensayo compuesto a partir de cuatro fotografías digitales de la autora (a) *EAC, Ángel se autorretrata con estenopeica*, 2009; (b) *Christian se autorretrata a través de su sombra*, 2009; (c) *Adriana se autorretrata con disparador automático*, 2009; y (d) *Dani se autorretrata con la cámara en la mano*, 2009.

b

c

d

9.2. El individuo

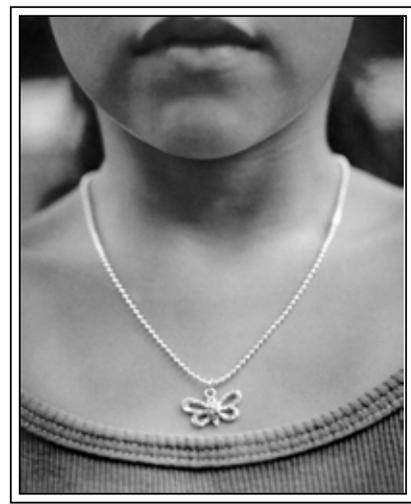
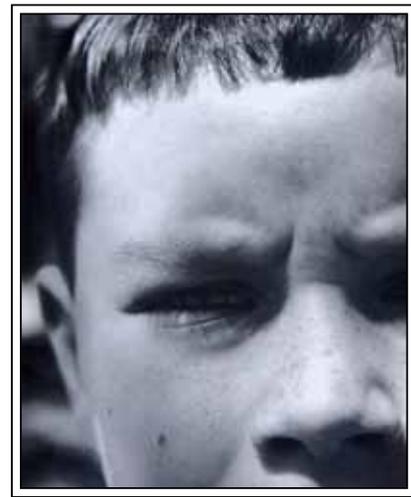
La principal aplicación del autorretrato fotográfico en contextos de educación artística es permitir que el individuo se conozca, se autorrepresente a través de la imagen y exprese las características de su personalidad e identidad. La cámara fotográfica permite detenerse sobre los diversos aspectos de uno mismo de manera fragmentada, fijándolos en el tiempo y logrando una observación externa de éstos.

El autorretrato fotográfico expresa de manera controlada la autoimagen, lo que supone un ejercicio de pedagogía que parte del interior de la persona y de sus autoconceptos y procesos personales y que les ayuda a comunicar mensajes conscientes en sus relaciones externas. El autor o autora busca representar su yo en la fotografía, y que éste coincida lo más posible con su autoimagen interna.

Además el autorretrato fotográfico, dada la utilización de la propia imagen, permite la reflexión consciente sobre la propia mirada y la cultura visual que la ha creado. A partir de ésta los participantes de las experiencias realizarán un ejercicio de reeducación y control dirigido de su mirada, lo que colabora en el desarrollo de su madurez, capacidad crítica y responsabilidad autónoma.

Realizar autorretratos logra aumentar la motivación, la autoconfianza y la seguridad en los procesos creativos porque la creación de la imagen se identifica con la creación de la autoimagen personal. Este ejercicio colabora con el desarrollo individual de la personalidad afianzando las características personales propias de cada uno de los participantes.

Las actividades específicas de autorretrato propuestas permiten que el individuo se reconozca, se reconstruya o se represente, ejerciendo sobre la mirada de sí mismo una renovación y revisión según el momento en que se encuentre. Así, con el autorretrato, la persona transforma su realidad física en una realidad elegida, en aquella realidad imaginada por él o ella previamente y que finalmente plasma en la imagen fotográfica.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *La mejor parte de mí*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital (a) de Nicolás, Milenio, *Mi ojo, mi flequillo y mi nariz*, 2009; dos citas visuales literales de Wendy Ewald (b) (Ewald, 2002c) y (d) (Ewald, 2002d); y una fotografía digital de Mintilheir Heni, *Sáhara, Mi cuello*, 2009.

Actividades sobre el individuo

Autorretratos de tu cara.

La principal manera de autorrepresentarse y el modo más eficaz de reconocerse y distinguirse es a través del rostro. En nuestra investigación se ha pedido a los participantes de las experiencias que se autorretrataran apareciendo su cara, con el título: "Éste soy yo".

Autorretratos del cuerpo.

Otra manera de identificación es a través del cuerpo, una de las actividades propuestas es la realización de fotografías de autorretrato del propio cuerpo, a través de fragmentos: "Mi cuerpo en trozos". Puede hacerse una práctica en la que se busquen el mayor número de planos distintos tomando como objeto el propio cuerpo.

Autorretratos con distintas expresiones.

En esta actividad se les pide a los participantes que se autorretraten con distintas expresiones, lo cual resulta de utilidad en los contextos en que el juego es eficaz, y logra excelentes resultados a nivel terapéutico.

Autorretratos a través de motivos simbólicos.

En este caso se busca la autorrepresentación a través de objetos personales o simbólicos que te representen. Puede sugerirse una autorrepresentación por medio de los objetos o situaciones que más te gusten, tus sueños o ideales: "Esto me representa", "Esto me gustaría ser". Como Ewald sugiere: "Your students can also make still life photographs of objects that reveal something about themselves. [Tus estudiantes pueden realizar bodegones fotográficos con objetos que revelen algo sobre ellos mismos]. (Ewald, 2001:41).

Autorretratos siendo otra persona.

También autorrepresentarse como otro ayuda a configurar la propia identidad, decidiendo lo que sí se es y lo que no se es, o lo que se fue o se gustaría llegar a ser. Puede utilizarse el disfraz o el retoque para llevar a cabo esta actividad, que la han investigado con profundidad numerosos artistas, con lo cual pueden encontrarse multitud de ejemplos visuales.

a

b-c-d

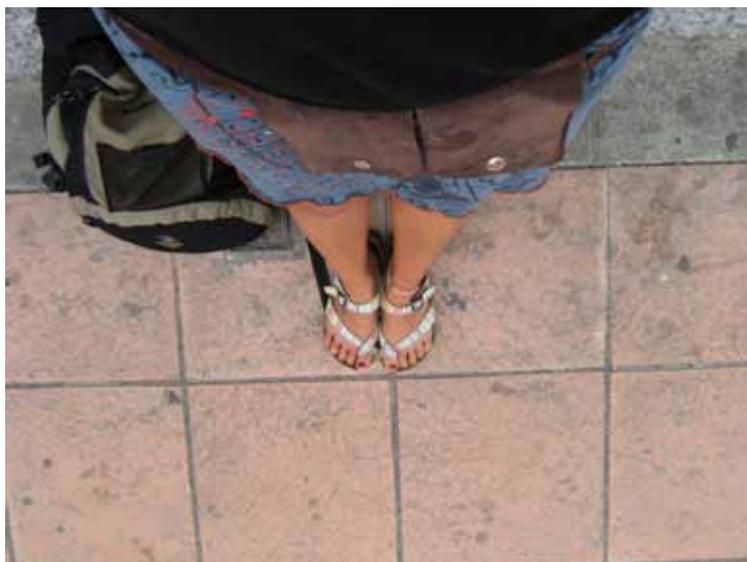
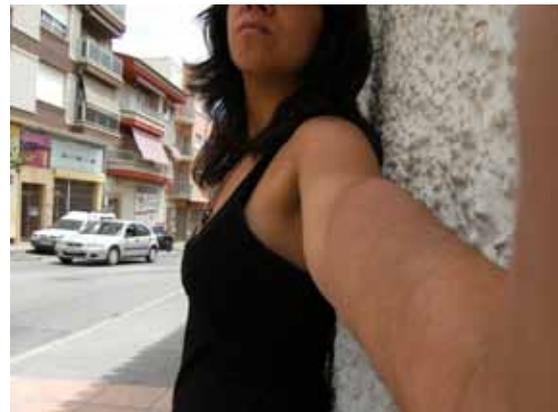
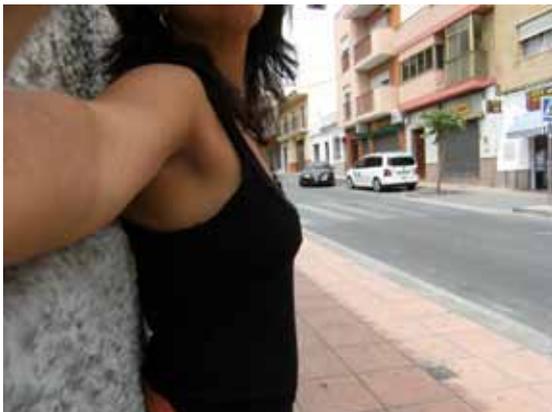
e-f-g

h

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mi cara y mis pies*. Fotoensayo compuesto por dos citas visuales literales: (a) de las experiencias de Kids with Cameras de Gigi Cohen, Haití (Jossimene, 2005); y (h) de las experiencias de ph15, (Panigua, 2005); tres **Series Secuencias** (b,e) de Nicolás, *Milenio, Mi cara y mis pies*, 2009; (c,f) de Gloria, *EAC, Mi cara y mis pies*, 2010; y (d,g) de Camila, *Milenio, Mi cara y mis pies*, 2009.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Fragmentación del cuerpo*. Fotoensayo compuesto por una **Serie Secuencia** de la autora (página izquierda) *Mi cuerpo en trozos*, 2009; y una **Serie Secuencia** de Axel Gabriel Benite (página derecha) *Mi cuerpo en trozos*, 2007.

9.3. El colectivo

El autorretrato fotográfico permite que un individuo se reconozca o no dentro de un colectivo. La autorrepresentación a partir del autorretrato muestra las características del individuo que le configuran como miembro de un colectivo concreto. Permite realizar una valoración crítica de la cultura y sociedad en la que se encuentra, así como de los roles y papeles desempeñados en ésta.

Esta valoración puede ser favorable y presentar al individuo como parte integrante de la cultura o en cambio ser una crítica a su propia cultura o a los roles que desempeña en ésta. Gracias al autorretrato artístico y a sus posibilidades expresivas, es posible autorrepresentarse en otro rol y en otra cultura.

Además el autorretrato permite establecer una relación con los compañeros y compañeras de la experiencia, ya que las imágenes se comparten y se hacen reflexiones en común. Las relaciones establecidas entre los chicos y chicas son más poderosas, lo que conlleva un aumento de la capacidad del trabajo en equipo y un importante desarrollo del espíritu colectivo colaborador y tolerante.

También las relaciones entre el alumnado y el profesorado o los conductores de las experiencias se ven afectadas por el autorretrato fotográfico, ya que el conocimiento entre ellos se amplía y la comunicación se mejora y profundiza. Mostrarse a uno mismo a través de un lenguaje tan impactante como el visual genera relaciones más íntimas y personales, alejadas de la superficialidad y frialdad.

La mirada colectiva de las imágenes de autorretrato propias y ajenas y los comentarios, reflexiones y debates realizados en el grupo permiten generar una nueva visión sobre la obra, que la reconstruirá de manera constante.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *Retratando a mis compañeros*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora (a y c) *Talleres, salida en la fábrica*, 2008; y dos citas visuales literales (b) (Ewald, 1985d) y (d) (Ewald, 1985e).

Actividades sobre el colectivo

Exploración sensorial.

Con esta actividad se percibe el entorno a través de los sentidos, exceptuando el de la vista, configurando así un esta cuestión nuevo valor a lo visual. Además un compañero actúa de guía, lo que permite generar confianza en éste y reflexionar sobre las relaciones entre unos y otros. Esta actividad se aplica principalmente en aquellos contextos de alfabetización visual donde el componente lúdico es importante y eficaz.

Realización de fotografías del entorno.

En la investigación los participantes han realizado fotografías del entorno antes de realizar autorretratos, esto permite conocer el contexto en el que se va a trabajar y poder seleccionar el ambiente más adecuado para autorretratarse, sea interactuando con éste o no.

Realización de fotografías de retrato de compañeros/as.

También realizar fotografías de retrato permite reflexionar sobre los modos de mirarse a uno mismo y los modos en que miramos a otros, viendo si coinciden o no.

Autorretratos según el concepto de género.

Uno de nuestros roles sociales es el del género, y reflexionar sobre esta cuestión a través del autorretrato puede ser muy útil en un contexto de educación artística. En nuestra investigación se les pide a los participantes realizar autorretratos de ellos como chicos y como chicas, autorrepresentándose en ambos roles.

Autorretratos según el concepto de memoria.

Otra aplicación del autorretrato en relación con el colectivo sería en el caso de la memoria, en el que nos representamos en numerosas ocasiones junto a otras personas de nuestro entorno personal o familiar. Una de las actividades propuestas en esta investigación sería la de re-interpretación de una fotografía del pasado familiar, donde los roles que aparezcan en la fotografía antigua pueden afirmarse o cambiarse por medio del autorretrato. También se pueden pedir autorretratos en relación con otras personas de la vida actual, la pareja, el mejor amigo, el hermano, el compañero o la compañera.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *Exploración sensorial*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora (arriba) *Sáhara, exploración sensorial*, 2009; y (abajo) *Villas, exploración sensorial*, 2007.

a

b

c

Serie Muestra. Genaro, Noemí (2013) *Viendo las cámaras juntos*. Serie organizada con dos fotografías digitales de la autora (a) *Talleres, salida en la fábrica*, 2007; y (b) *Sáhara, mirando cómo ha salido la foto*, 2009; una cita visual literal (c) (Genoveze, 2010a); una fotografía digital de Lourdes (d) *Sáhara, Munina y Noemí mirando la cámara*, 2009; y una cita visual literal (e) (Ewald,1996c).

d

e

9.4. El lenguaje artístico

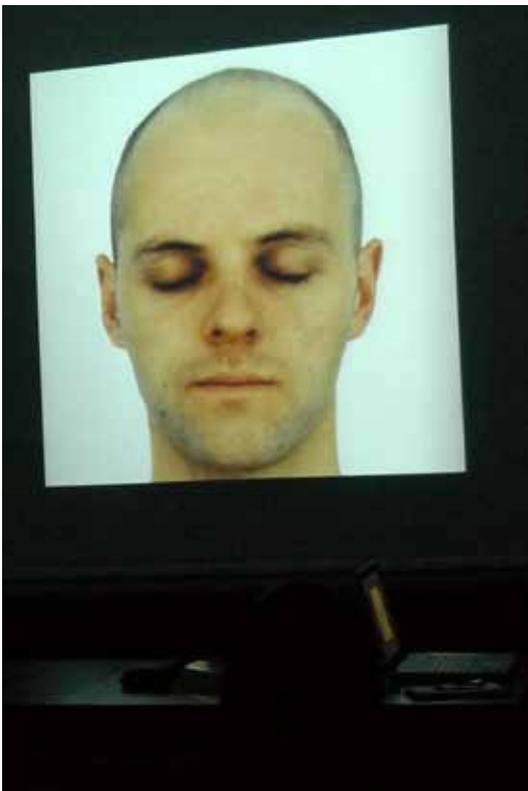
Gracias al autorretrato fotográfico se desarrolla una mayor capacidad para expresarse a través del lenguaje artístico. La motivación e interés generados por el autorrepresentarse de manera satisfactoria permite adquirir de manera casi inconsciente habilidades creativas y actitudes artísticas más amplias y abiertas.

Un estudio sistemático de la obra de artistas reconocidos que han trabajado con el autorretrato fotográfico puede ayudar a conectar con la obra de multitud de artistas, enriqueciendo la cultura visual de los participantes. Esto les permite apoyarse en lo que se ha realizado anteriormente para convertirse en creadores autónomos de forma paralela al proceso que han seguido los más reconocidos artistas de la historia.

También el uso del lenguaje fotográfico y del autorretrato conlleva una valoración de la propia estética, así como del desarrollo y aplicación consciente de ésta en los procesos creativos. La identificación del alumnado y participantes con determinados parámetros del lenguaje visual, como los elementos compositivos, le ayudan a establecer mensajes visuales propios, personales y controlados.

El lenguaje narrativo se pone de manifiesto en esta investigación por medio de actividades de comunicación en las que las imágenes se disponen en una secuencia y orden determinado, en forma de series o proyectos finales.

Por último, el autorretrato potencia el uso del lenguaje simbólico, gracias a la utilización del lenguaje fotográfico que permite la creación de vínculos simbólicos y metafóricos con el entorno material y cultural. A partir de la espontaneidad de los procesos creativos artísticos se configura la capacidad de abstracción en el alumnado y su poder para utilizar el lenguaje simbólico con propiedad.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Proyecciones de artistas*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de Silvio Garabello (izquierda) *Visionado de artistas*, 2012, con una cita visual indirecta (Turk, 1997); y una fotografía digital de Rafa Saco (derecha) *EAC, Sin título*, 2013, con una cita visual indirecta fragmento (Magritte, 1964).

Actividades sobre el lenguaje artístico

Descomposición de imágenes fotográficas.

En esta actividad se reducen las imágenes fotográficas a sus elementos geométricos más básicos, en un proceso de abstracción de lo real. Para ello, se toman imágenes ejemplo y se esquematizan por medio de dibujos.

Elementos del lenguaje visual.

Se buscan aquellas fotografías en las que predomine un elemento del lenguaje visual sobre el resto, entre otros, el punto, el ritmo, el dinamismo.

Diálogo de imágenes.

Los participantes de las experiencias realizan un diálogo de imágenes, comienza uno y contesta otro por turnos hasta que se establece una línea de diálogo entre todos. Dependiendo de las características de cada contexto se ha realizado de una forma, por ejemplo, en las experiencias de alfabetización visual se ha realizado en papel con imágenes ya dadas, y en los casos de entornos de educación artística formal, se ha realizado de manera digital.

Visionado de autorretratos de artistas.

Durante todo el proceso se han mirado autorretratos de artistas reconocidos, tanto en bibliografía especializada como a través de imágenes digitales. Además de la obra de artistas se ha estudiado mi obra como fotógrafa y las imágenes de autorretrato de otros participantes de experiencias anteriores. Una de las actividades propuestas ha sido realizar un autorretrato versionando a un artista reconocido, re-interpretando su obra.

Autorretratos según los conceptos de firma, símbolo e ilusión.

Para ello se han tomado ejemplos de la obra de artistas, y se ha pedido, para el caso de firma: "*Yo soy el fotógrafo*", para el caso de símbolo: "*Así me he sentido durante el curso*", o, para el caso de ilusión: "*Éste es mi sueño*".

Organización de los autorretratos en series narrativas.

Algunos ejemplos de estas actividades son realizar una serie secuencia de autorretratos en un mismo espacio y acción, o contar una historia a través de las imágenes o elaborar un proyecto final personal. (Nuñez, 2010).

Reflexión y comentario sobre las fotografías.

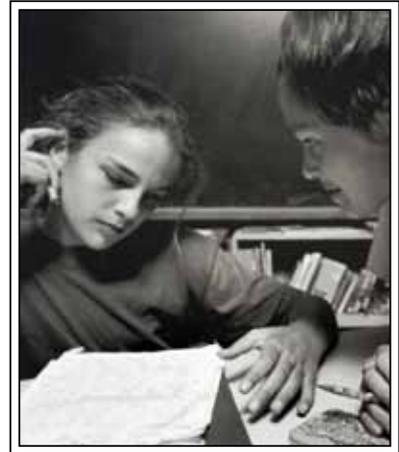
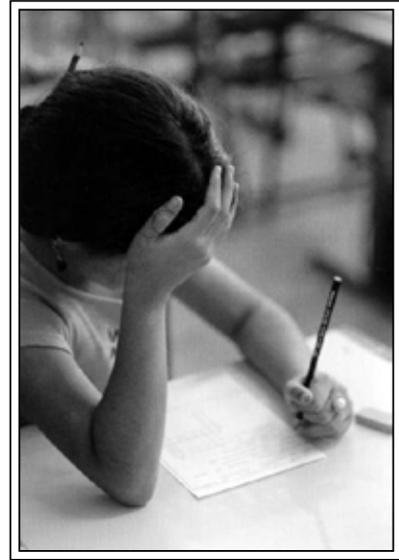
Por último, en todas las experiencias se han realizado debates, reflexiones y comentarios sobre las imágenes propias y ajenas.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *Mirando imágenes*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de Jaime Mena (a) *Sin título*, 2008; y tres fotografías digitales de la autora (b, c y d): (b) *FCE, mirando retratos*, 2008; (c) *Milenio, diálogo imágenes*, 2009; y (d) *Talleres, viendo proyectos*, 2008.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *Reflexionando*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora (a y c): (a) *Yo eligiendo fotos con mate y azúcar*, 2007; (c) *Milenio, Camila pensando*, 2009; una fotografía de Javier Plaza (b) *EAA, Versionando a Alix*, 2010, con cita indirecta (García Alix, 1995); una cita visual literal (d) (Manresa, 2007f); y una cita visual fragmento (e) (Nixon, 1998).

10.1

Villas Miseria
Buenos Aires, Argentina
2007-2008

a

10.2

Facultad de Ciencias de la Educación
Granada, España
2008

b

10.3

Sáhara
Tindouf, Argelia
2009

c

10.4

Milenio
Buenos Aires, Argentina
2009

d

10.5

Escuela de Arte de Córdoba
Córdoba, España
2009-2010

e

10.6

Cometa Blanca
Motril, Granada, España
2009-2010

f

10.7

Escuela de Arte de Almería
Almería, España
2010-2011

g

Fotografía independiente. Alcaraz, Sandra Gabriela (2007) *Ésta soy yo. Villas Miseria, Identidad, en Mano.*

a) Contexto

Esta experiencia tiene lugar en las conocidas como "*Villas Miseria*", zonas marginales y deprimidas económicamente de la periferia de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. La ciudad conocida como Capital Federal de Buenos Aires consta de aproximadamente 4 millones de habitantes, pero la rodean varios anillos de área metropolitana que constituyen el llamado Gran Buenos Aires, y configuran un total de 12 millones de habitantes. Es en estos anillos donde se encuentran la mayor parte de las "*Villas Miseria*", aunque también hay algunas zonas de *villas* en la Capital Federal. Así, es la segunda ciudad más grande de Sudamérica y uno de los mayores centros urbanos del mundo. Con una extensión de 3.760.000 km² y un total de 39 millones de habitantes, Argentina presenta una población desigual, teniendo zonas muy despobladas y una alta concentración demográfica en las zonas urbanas. Buenos Aires es además uno de los centros culturales más importantes de Sudamérica, con una amplia oferta de actividades en sus numerosos museos, teatros y bibliotecas. También tiene una gran actividad académica, contando con un buen número de centros educativos y universidades. Esto la configura como una ciudad con múltiples recursos educativos y una importante tradición intelectual.

No obstante, la situación geográfica, económica, política y social configuran al país argentino y a la ciudad de Buenos Aires como zonas llenas de contrastes que desembocan en importantes desigualdades económicas y, en consecuencia, educativas. Debido a la privatización de capital de anteriores gobiernos numerosas escuelas están en manos privadas y los centros públicos presentan diversas problemáticas relacionadas directamente con la situación económica del país. Hay constantes demandas solicitando mejoras en los salarios de los docentes y en el mantenimiento de las instalaciones, mejoras que podrían ayudar a motivar más tanto a docentes como a alumnado y evitaría las continuas llamadas al paro de los docentes y el abandono de muchos jóvenes de la escuela. Además la situación se agrava conforme nos alejamos del centro de la ciudad.

En este contexto se generan múltiples movimientos sociales y políticos de protesta, lucha o reivindicación de la optimización de los recursos con los que cuenta el país y la ciudad de Buenos Aires. La experiencia de educación en artes visuales que se va a relatar a continuación tiene como origen uno de estos movimientos sociales y políticos: la organización social "*Barrios de Pie*" y uno de las productoras que trabajan en su interior: "*Chisperos del Sur*", dentro del movimiento político: "*Libres del Sur*".

Fotoensayo Explicativo con Cita Visual. Genaro, Noemí (2013) *A la ventana*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (arriba) Villas. Ángel, 2008 y una cita visual literal (abajo) de las experiencias de Hubbard en Maputo (André, 2007).

Esta organización opera a nivel nacional a través de acuerdos con el Estado proporcionando becas y ayudas a los chicos y chicas que viven en las villas y organizando talleres educativos según diversas temáticas: salud, higiene, alfabetización, comunicación, etc. Esta experiencia se lleva a cabo a través de los docentes voluntarios de los talleres de comunicación y educación visual en las villas, miembros del área de comunicación de "*Barrios de Pie*", con los que se establece contacto en unas Jornadas de Educación Visual llamadas "*Educación la mirada II*" celebrado en Buenos Aires en Septiembre de 2007.

El acercamiento al grupo del área de comunicación de *Barrios de Pie* resulta en un primer momento rápido y sencillo, principalmente debido a los intereses comunes, tanto personales como profesionales, y las motivaciones y propósitos respecto a educación. Esto logra un primer acuerdo de trabajo para impartir talleres en conjunto. Si bien este acuerdo se generó con gran rapidez en su inicio no por ello resulta igual de sencillo llevarlo a la práctica. Este grupo forma parte de un movimiento de militancia política activa y diversos acontecimientos, como la celebración de elecciones nacionales y la asistencia a la "*Cumbre por la Amistad e Integración de los Pueblos Iberoamericanos*" en Santiago de Chile retrasan la impartición de los talleres. Además es necesario introducirse en el ambiente de la villa progresivamente, así que primero accedemos a un taller de vídeo que se está impartiendo en la zona de Avellaneda, y por fin logramos un taller específico de autorretrato fotográfico en Lanús, en el centro del barrio Monte Chingolo.

Los chicos y chicas que participan en los talleres, conocidos como adolescentes en situación de riesgo, son habitantes de "*Villas Miseria*", y suelen provenir de un ambiente familiar desestructurado, un contexto económico deprimido, y una situación social marginal. El grupo participante comprendía unas edades de entre 13 y 19 años. El *villero* se identifica por el resto de la sociedad argentina como una persona que no sólo es pobre, sino que además es vaga, maleante, violenta, ladrona y que se relaciona con las mafias de armamento y narcotráfico. (Tasín, 2007; Duschatzky, 2007). Este estereotipo, evidentemente, sólo se cumple de manera parcial, y no son precisamente los chicos que acuden a los talleres los que pueden incluirse en este grupo.

Así, las organizaciones sociales como *Barrios de Pie* mantienen acuerdos con el Estado argentino que les permiten el acceso a las villas en un intento de resolver los conflictos, si bien siempre desde una perspectiva política. Y la protección que proporcionan es relativa, pues son los propios chicos participantes los que se encargan de acompañarnos en la entrada y salida de la villa. Desde luego no se trata de una empresa estable o segura, son numerosas las dificultades encontradas a la hora de impartir los talleres en este contexto, pero no por ellos las personas que los llevan a cabo cesan en su empeño de mejorar la situación de las "*Villas Miseria*", y la educación de los chicos y chicas que las habitan es una de los mejores iniciativas.

Serie Muestra. Genaro, Noemí (2013) *Los chicos y chicas del taller*. Serie organizada con tres fotografías digitales de la autora, Agustín, 2007 (arriba izquierda); Deborah, 2007 (arriba derecha); Tamara, Sandra y Mónica, 2007 (abajo) y una fotografía de Mara Candia, (arriba centro) , Damián, 2007.

En la primera etapa de la experiencia, durante los meses de Septiembre y Octubre de 2007, hubo una observación inicial de los talleres que ya se estaban realizando en la villa *Dock Sud* de la zona de Avellaneda a cargo del área de comunicación de "Barrios de Pie" y tenían como docente a Malen Azzam. Estos talleres tenían como fin el conocimiento de las características técnicas y expresivas de la herramienta audiovisual, así como las posibilidades comunicativas de su lenguaje. Se pretendía realizar un proyecto audiovisual a través del vídeo durante tres meses con sesiones semanales de dos o tres horas de duración. Al comienzo del proceso, durante los dos primeros meses, se imparten contenidos específicos sobre la herramienta visual y se planifica el proyecto. En el último mes se toman las imágenes y se intensifica la frecuencia de las sesiones en caso de ser necesario hasta lograr el resultado deseado con una proyección final en el barrio donde se realiza.

Estos talleres suponen un punto de partida fundamental para acercarse a los chicos y chicas de las villas y para conocer el entorno en el que viven. El acercamiento a este tipo de contextos debe ser progresivo y cauteloso: se trata de una zona donde es preciso extremar la precaución por cuestiones de seguridad. Hay ciertos protocolos de actuación para entrar en el barrio, es necesario hacerlo con alguien que viva en la villa, y en este caso, además se debe hacer desde la organización de "Barrios de Pie", acompañados por un miembro de ésta. Según sus referencias, los chicos de las villas son reticentes a recibir a personas externas y acercarse a ellos es un proceso normalmente lento. A pesar de estos antecedentes, los primeros encuentros obtienen resultados óptimos. Resulta eficaz buscar los puntos de encuentro con los chicos y chicas y proporcionarles un trato semejante al de cualquier adolescente, casi obviando su contexto. A la vez se naturalizan las diferencias, utilizando la condición europea como un modo positivo de relación y que no les represente una amenaza. La relación establecida previamente con mi compañera y amiga Malen fue de gran ayuda en este sentido.

Mis primeras anotaciones en los diarios de investigación resaltan el carácter activo -casi en exceso- y participativo de los chicos y chicas de las villas, pues están deseosos de tomar la cámara de vídeo entre sus manos para empezar a grabar imágenes. Los procesos de preproducción y planificación, así como de post-producción (montaje) o la repetición de tomas les motivan mucho menos. Por ello es necesario recurrir a estrategias dinamizadoras para implicarlos en todas las tareas del proyecto, hacerles responsables de los resultados y lograr que se tomen el proyecto como algo propio con todo lo que eso conlleva.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) *Villas. Con la cámara de vídeo*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora, *Avellaneda, los chicos y Malen grabando*, 2007.

Al comienzo se observa que los chicos eligen como temáticas predilectas para sus vídeos historias de miedo y cuando se les provoca la reflexión y ven las consecuencias de su trabajo, prefieren realizar historias cotidianas, mostrar parte de sus realidades, a sí mismos y su entorno. Además de las actitudes de los participantes se observan las condiciones físicas en las que se desarrollan los talleres. La organización social cuenta con una sede o local en el barrio donde se celebran, en este caso la *villa del Dock Sud*, en Avellaneda. Este local cuenta con poco espacio físico, muy malas condiciones higiénicas y peor ubicación. No es posible salir a grabar imágenes en las cercanías por cuestiones de seguridad. Aún y así, los chicos y chicas interesados siguen acudiendo todos los sábados al taller de vídeo para trabajar, aprender y divertirse.

Tras esta primera etapa de observación y largas negociaciones y esperas con los compañeros de "*Barríos de Pie*" se consigue organizar y llevar a la práctica una experiencia específica de autorretrato fotográfico en la villa de Monte Chingolo en Lanús durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2007. Antes de comenzar las sesiones se informó a los habitantes de la villa de la celebración del taller y sus contenidos: se realizaron volantes [folletos] publicitarios y a través de "*Barríos de Pie*" se habló directamente con las mujeres de la villa que dirigían las asociaciones del barrio. Ellas fueron las que informaron a los chicos y chicas de la zona para que éstos acudieran a la cita del taller, en la sede del barrio. Este espacio físico era mejor que el anterior, contaba con una puerta con cierres adecuados, mesas y sillas de plástico y cierta limpieza. Además podía utilizarse un pequeño patio abierto para tomar imágenes en el exterior sin peligro.

Una de las condiciones específicas de este taller es que no se podía acudir con un ordenador portátil a la villa por cuestiones de seguridad, por tanto, se llevaban las imágenes en soportes físicos, libros y catálogos. Además se llevaban impresas las fotografías que iban tomando los participantes de una sesión a otra para comentarlas. La mayoría de ellos no habían hecho fotografías con anterioridad, por lo que este taller servía como método de alfabetización visual. Además sólo se contaba con dos cámaras fotográficas digitales compactas que los participantes debían alternarse para utilizar, y, además documentar el proceso, tarea que realizaron principalmente ellos mismos o, en algunos casos, mi compañera Gabriela o yo misma si contábamos con otra cámara.

La experiencia se lleva a cabo en un total de seis sesiones, con una frecuencia de una o dos sesiones semanales, y se planifica previamente con exactitud sin por ello perder flexibilidad a la hora de llevarla a la práctica. Para ello se realiza un cuadrante temporal de contenidos y actividades dividido en sesiones y fases de desarrollo del proyecto y se preparan unas encuestas apropiadas para cada una de estas fases.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) *Villas. Con las cámaras*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de Mara Candia, (arriba izquierda), 2007; y una fotografía digital de la autora, *Sandra con la cámara, Lanús*, 2007.

b) Objetivos

Las inquietudes personales y profesionales acerca de la educación como base social y la identificación de las personas con sus culturas y contextos enlazaron la práctica de la educación visual entre España y Argentina. Con esta experiencia se pretendía principalmente observar las características de los chicos y chicas en un contexto distinto, y finalmente buscar métodos educativos válidos para las distintas culturas visuales.

En este caso se utilizaron las herramientas visuales y audiovisuales como lenguajes intra e interpersonales que permitieran a los participantes de los talleres comunicarse de manera consciente elaborando mensajes controlados. El lenguaje visual se configura como un medio de comunicación directo, inmediato y espontáneo y son estas características principalmente las que lo determinan como un eficaz instrumento educativo. Puede generar mensajes ricos tanto para comunicarse con el entorno como con uno mismo. Y la labor del docente será ayudar a que estos procesos sean conscientes y controlados y que se enfrenten con responsabilidad, madurez y autonomía.

El autorretrato fotográfico es un elemento de comunicación especialmente útil en los procesos educativos: es un mensaje que se genera desde el yo más individual y se transmite hasta el colectivo, enlazando pues al individuo con el grupo al que pertenece. En la adolescencia la construcción de la identidad cobra importancia y resulta claramente positivo utilizar un medio artístico en la labor educativa que colabore con estos procesos de desarrollo. El autorretrato fotográfico permite entre otras funciones construir la identidad del individuo en relación con su contexto, y por ello es pertinente utilizarlo en educación y adolescencia. Además el autorretrato fotográfico resulta ser una práctica que surge espontáneamente entre los chicos y chicas de la edad adolescente independientemente de la cultura o contexto al que pertenezcan.

En experiencias anteriores de impartición de talleres visuales en "Villas Miseria" a cargo de los compañeros de "Barrios de Pie" y otras organizaciones ya se había reflejado este interés por el autorretrato de parte de la mayoría de los chicos. El autorretrato fotográfico les permite construirse y mostrarse a partir de sus propias miradas y generar mensajes con confianza, seguridad y motivación. Por tanto resulta oportuno utilizar el autorretrato en el contexto de esta experiencia como medio educativo.

De esta forma, se plantearon unos objetivos generales para el proyecto:

- Asumir contenidos básicos sobre el lenguaje visual entendiéndolos como herramienta de expresión y comunicación.
- Aprender a utilizar los símbolos como manifestación de sus emociones y expresión de sus relaciones con el entorno.
- Guiar a los chicos y chicas en el proceso creativo recuperando información de las imágenes desde múltiples lecturas.
- Alentar la introspección y análisis individual reflexivo de los participantes durante y después del proceso.
- Potenciar el trabajo en equipo, la solidaridad y la cooperación tanto a la hora de desarrollar los proyectos como en sus análisis y reflexiones.
- Analizar a través de la autoimagen las referencias a los entornos culturales y las relaciones establecidas con éstos.
- Realizar procesos conscientes y controlados de comunicación intra e interpersonal, estableciendo mensajes visuales con madurez y autonomía.
- Aprender a editar las propias imágenes, siendo capaz de discernir cuáles de ellas son una aportación original y cuáles no.
- Desarrollar un lenguaje narrativo que les permita establecer las imágenes en series para presentarlas como muestra fotográfica.

a

b

Serie Muestra. Genaro, Noemí (2012) *Villas: Editando fotos*. Serie formada por dos fotografías de Axel Gabriel Benite, *En clase*, 2007, (a y c); y dos fotografías digitales de la autora (by d), *Villas desarrollo*, 2007, (página derecha).

c

d

c) Actividades

Inicialmente se realizaron actividades de técnica y lenguaje visual fotográfico para conocer la herramienta, luego, actividades específicas de autorretrato fotográfico, y a su vez, se iban intercalando con constantes visionados de imágenes, propias y de artistas, lo que generaba debates y reflexiones. Es fundamental crear una atmósfera adecuada en la que los chicos se sientan seguros, con confianza para tomar decisiones autónomas y de manera individual. Mientras unos toman imágenes el resto siguen analizando fotografías y reflexionando sobre ellas. Las fotografías de cada sesión se imprimen y se llevan a la sesión siguiente para ver los resultados. Así, una vez se toman su tiempo para mirarlas y contrastarlas con las de los demás corrigen y modifican lo que les interesa en la realización de nuevos autorretratos. El visionado de sus imágenes en el grupo permite afianzar su mirada sobre sí mismos, ver lo que hacen sus compañeros y observar las relaciones entre sus imágenes y las de los otros. Así, miran y son mirados a través de fotografías.

1. El ojo-la cámara. Enfoque, iluminación, contraste y movimiento.

A través de un pequeño mural se presenta un esquema de la cámara fotográfica y sus partes principales comparándolas con el ojo humano. Se muestran imágenes como ejemplo de las diferentes percepciones de uno y otro y se comienzan a intuir las posibilidades expresivas del lenguaje visual: el concepto de enfoque/desenfoque, sombra/iluminación, contraste y movimiento.

2. Exploración sensorial del entorno.

Además de los contenidos fotográficos específicos se realiza una primera actividad de confianza y cohesión de grupo: la exploración sensorial del entorno. Consiste en representar por parejas los roles de ciego y lazarillo alternativamente para percibir el entorno que les rodea privados del sentido de la vista y forzar la percepción a través del resto de sentidos. Esto permite comprender de manera sencilla la importancia del sentido de la vista y a la vez la labor de otros sentidos como el tacto o el oído. Los chicos y chicas reflexionan sobre lo que les rodea y cómo lo perciben y a la vez desarrollan confianza y seguridad en sus compañeros del taller.

3. Competición con tarjetas con partes y modos de la cámara.

Para asumir determinados contenidos teóricos (sobre las partes de la cámara fotográfica) se realiza una pequeña actividad de competición por grupos que les permite asimilar los conceptos básicos relacionados con la técnica y expresión fotográficas. Así, se consigue aprender el manejo de la cámara digital compacta que se va a utilizar, sus mandos básicos y posibilidades. Los participantes ya comienzan a usar la cámara para tomar fotografías.

Serie Secuencia. Genaro, Noemí (2012) *Exploración sensorial del entorno*. Serie compuesta por dos fotografías digitales de la autora, *Villas desarrollo*, 2007.

4. Lenguaje visual.

Se transmiten conocimientos sobre composición que ayuden a controlar de manera eficaz y consciente la expresión visual. Para ello se les muestran imágenes fotográficas impresas con diferentes nociones de encuadre, posicionamiento, uso del espacio, creación de perspectivas y ritmos, dinamismo.

5. Visionado imágenes de autorretratos de artistas según conceptos.

A su vez, se llevan impresos autorretratos de artistas reconocidos en base a los conceptos que hemos planteado anteriormente. Entre otros autores: Friedlander, García Alix, Minkinnen, Sherman, Wilke, Woodman. También se les plantean los diversos modos de disparo del autorretrato: disparador automático, en mano, sombras y reflejos, asistido y a través de motivos simbólicos.

6. Encuestas.

Se realiza una encuesta en tres partes cronológicamente, la primera de ellas pretende averiguar los conocimientos previos y la relación que tienen con la fotografía, el autorretrato y la consciencia de su mirada. La segunda consiste en responder a una serie de preguntas analíticas sobre una de sus imágenes y sobre una imagen de uno de sus compañeros. Y la tercera parte principalmente les pregunta por los cambios que han notado a través del taller, su visión sobre la fotografía, su mirada sobre sí mismos y sobre los demás.

7. Autorretratos.

Se les pide a los participantes que realicen autorretratos utilizando los diversos modos de disparo y los conceptos. Para ello, se les sugiere:

- "Éste soy yo". 3 autorretratos de tu cara.
- "Esto me representa". 3 autorretratos de motivo simbólicos.
- "Mi parte del cuerpo". 3 autorretratos de distintas partes de tu cuerpo.
- "Éste me gustaría ser". 3 autorretratos de cómo te gustaría ser.
- "Mi reflejo o mi sombra". 3 autorretratos de reflejos o sombras.

8. Construcción de series narrativas.

Por último, asumen conceptos de edición fotográfica, construyendo series narrativas con imágenes fotográficas de autorretrato. Para ello utilizan tanto sus propias imágenes como imágenes de otros autores. Esta actividad se realiza como un juego por medio de las fotografías en papel, probando las diferentes opciones y debatiendo sobre los resultados que se van obteniendo. Una vez se deciden determinadas series se preparan para presentarlas al resto del barrio. El último día se reúne un grupo numeroso de personas en la sede del barrio para ver la proyección de sus imágenes y compartir sus impresiones sobre el taller.

Fotoensayo Explicativo con Cita Visual. Genaro, Noemí (2013) *Viendo los resultados*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora (arriba y centro), *Villas, ambiente*, 2007 y *Villas, visionado final*, 2007; y una cita visual literal (abajo) de las experiencias de LTP de Ewald, de Meaghan Li en Arusha, Tanzania, 2012.

d) Conclusiones

En general se cumplen los objetivos propuestos para el taller, pero no sin por ello encontrar numerosas dificultades en su transcurso. La asistencia a las sesiones del taller de los chicos y chicas fue intermitente. Si bien participaron en éste unos nueve chavales, sólo cinco acudieron de manera continuada y participaron en todas las actividades propuestas. El taller tuvo lugar en pleno verano, y el fuerte calor de la zona a veces era un impedimento para asistir y realizar actividades, ya que el único método de refresco consistía en meter los pies en un barreño. Por cuestiones de seguridad tampoco era posible realizar las sesiones más tarde, al atardecer o anochecer: el viaje hasta la villa era largo y no era conveniente que se hiciera de noche. La asistencia intermitente a los talleres y la falta de constancia parece ser frecuente en los chicos y chicas de la villa. Suele costarles mucho esfuerzo mantener la atención, motivación e ilusión, y sobre todo les cuesta también ser perseverantes y comprometidos con una causa. Por ello era de vital importancia hacerles sentir que se trataba de un proyecto suyo, en el que tenían libertad para actuar y tomar decisiones, pero en el que además tenían una responsabilidad con los resultados.

Los chicos que acudían de manera permanente estaban claramente ilusionados y no paraban de tomar imágenes durante las sesiones. Normalmente esperaban nuestra llegada con impaciencia, yendo a recogerlos hasta la parada del colectivo [autobús] y dándonos grandes muestras de cariño e interés. Su carácter especialmente activo no siempre era fácil de controlar, y dirigir la atención de todos a la vez sobre una idea o una imagen era casi un reto. Poco a poco se consiguieron establecer los límites y potenciar el aprendizaje, sobre todo a través de dinámicas de grupo y constantes motivaciones emocionales. Estos chavales requerían una atención total y la vía emocional era la más sencilla para comunicarse con ellos. Por eso las imágenes y sus características expresivas colaboraban eficazmente en el proceso siendo las protagonistas de sus emociones y sentimientos. El autorretrato resultaba un medio más cercano que otros, y las características propias de su edad hacían que les gustara desde un principio. Antes de proponerles este tipo de imagen, ellos ya la habían realizado de manera espontánea, así que el autorretrato fotográfico les hacía sentirse motivados, confiados y seguros.

Durante la primera fase del taller, en el aprendizaje de la parte técnica, mostraban gran interés y atención y no resultó complicado que asumieran los contenidos técnicos y expresivos de la fotografía, principalmente por el carácter práctico de las explicaciones y a la poca duración de las exposiciones orales por nuestra parte. Ver las imágenes ejemplo también fue fundamental en este caso: se mostraron fotografías de técnica, de lenguaje visual, y también de autorretratos según las categorías de concepto.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Villas. Ilusión, en mano. La mirada.* Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de autorretrato de Mara Candia, (arriba), *Lo que yo miro*, 2007; y una fotografía digital de la autora, (abajo), *Espejos: mis ojos*, 2008.

Por otro lado, los chicos y chicas participantes estaban tomando imágenes desde el primer momento y la fase de captación de autorretrato se desarrolló de manera relajada y dinámica y sin complicaciones de ningún tipo. Ellos ya habían visto autorretratos fotográficos anteriormente de otros autores, entre los que se encontraban los míos como investigadora. Esto les ayudó a desdramatizar y naturalizar la situación y a la vez a verla como algo legítimo y seguro. En cambio se encontraron dificultades a la hora de reflexionar. No les resultaba sencillo analizar las imágenes y extraer conclusiones sobre ellas, pero provocar el debate a través del juego facilitó la situación.

Una vez que iban viendo sus imágenes impresas físicamente, en cada sesión llevábamos las de la sesión anterior, se motivaban cada vez más, y les apetecía seguir realizando fotografías continuamente. También la interacción y relaciones entre ellos se enriquecían a través de las imágenes. Además de los chicos y chicas, varias personas del barrio estaban presentes en las sesiones, sobre todo mujeres de unos 30-40 años de edad y niños pequeños, que participaban parcialmente en las prácticas que se realizaban, y la mayoría eran familiares entre sí. Esto beneficiaba sus relaciones y les integraba en su entorno. A la última sesión acudieron unas treinta personas de la villa para ver los resultados, lo cual fue enormemente positivo. Con los autorretratos fotográficos los chicos y chicas se mostraban y autorrepresentaban, y hacerlo de manera pública les proporcionó más seguridad en sí mismos y cierto orgullo y satisfacción sobre el trabajo bien hecho. Los participantes se sintieron recompensados por los esfuerzos realizados y la ilusión que mantuvieron durante todo el proceso.

Respecto a las encuestas (que se muestran en el anexo de este trabajo de investigación), la mayoría de sus comentarios sobre las imágenes son breves y generalmente están basados en los elementos iconográficos más llamativos. Sus interpretaciones suelen juzgar los componentes estéticos de la imagen en base a su idea de belleza o fealdad y sólo en ocasiones especiales analizan elementos más profundos. El debate reflexivo oral de manera colectiva resulta más eficaz en el caso de los chicos y chicas de *Villas Miseria* donde se expresan con más naturalidad. En este tipo de debates se genera una atmósfera íntima y personal en la que no aparecen los prejuicios e inseguridades que muestran al cumplimentar las encuestas. En general les supone un gran esfuerzo expresar sus ideas por escrito, y el formato de los cuestionarios les hace suponer que hay una respuesta más válida que otra. En este sentido será preferible para continuar con la investigación utilizar un instrumento más eficaz que registre sus ideas acerca de las imágenes que se tomaron, por ejemplo, un diario de campo colectivo, encuestas visuales o la grabación de los debates.

En la tabla visual se recogen los resultados obtenidos, como herramienta sólo se ha utilizado la cámara digital, como modos de disparo se han practicado casi todos, y como conceptos han trabajado en su mayor parte con la identidad, con algún autorretrato de estudio, género e ilusión.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) Villas. *Identidad, disparador automático. Madres e hijas.* Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de autorretrato de Mónica, (arriba), *Yo con mi hija*, 2007; y una fotografía digital de la autora, (abajo), *Yo con mi hija*, 2013.

HERRAMIENTA FOTOGRÁFICA	MODOS DE DISPARO	CONCEPTOS AUTORRETRATO	
Estenopeica	Disparo Automático	Identidad	Género
			
Analógica	En mano	Estudio	Firma
			
Digital	Reflejos y Sombras	Memoria	Ilusión
			
Digital y Espejo	Asistido	Símbolo	

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Villas. Identidad, en mano*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (arriba izquierda), *Observatorio*, 2008; una cita visual literal de las experiencias de Nuñez, (abajo izquierda), de Matthias Preti, *Sin título*, 2008; y cuatro fotografías digitales de autorretrato (página siguiente), de Axel Gabriel Beníte, *Éste soy yo*, 2007.

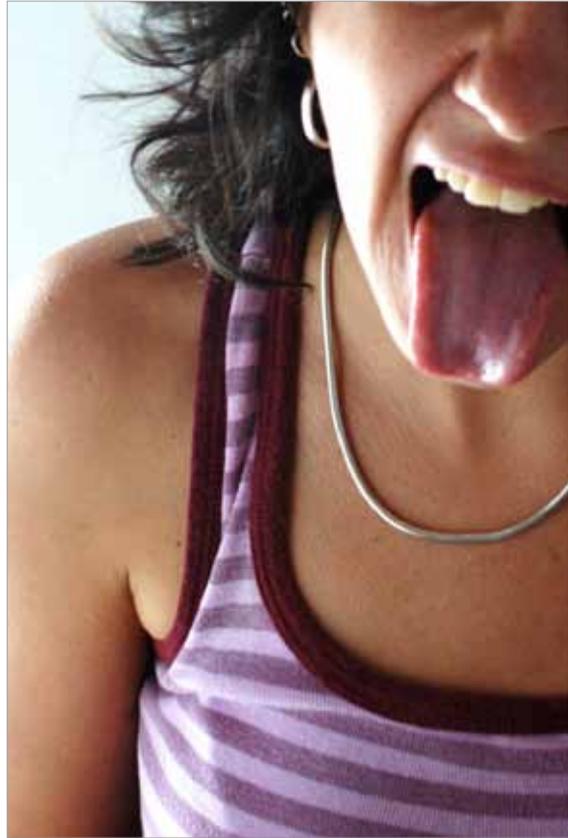
Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *Villas. Identidad, disparador automático*. Fotoensayo realizado a partir de una fotografía digital de la autora, (arriba izquierda), *Tejas y Rayas*, 2007; y tres fotografías digitales (derecha) de Tamara Benite, *Ésta soy yo*, 2007.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *Villas. Identidad, en mano*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (arriba izquierda) *Mis pies, Lago Nahuel Huapi, 2007*; una cita visual literal de las experiencias de Hubbard, (abajo izquierda) (Black Elk, 1992); una fotografía digital de Axel Gabriel Benite (arriba derecha), *Mis pies, 2007*; y una fotografía digital de Sandra Gabriela Alcaraz, (abajo derecha), *Mis pies, 2007*.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *Villas. Género, en mano. Dientes, perlas del rosario y pies*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora, (arriba izquierda), *Gesto*, 2008; una fotografía digital de Sandra Gabriela Alcaraz (arriba derecha), *Mis pechos*, 2007; y una fotografía digital de Mara Candia (abajo derecha) *Mis pies*, 2007.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *Villas. Estudio, reflejos y sombras*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora (arriba, página izquierda), *Sombra en las escaleras - blanco y negro y color*, 2008; una fotografía digital (arriba, página derecha) de Sandra Gabriela Alcaraz, *Mi reflejo en un tonel de agua*, 2007 y una fotografía digital (abajo, página derecha) de Tamara Benite, *Mi sombra*, 2007.

Serie Muestra. Genaro, Noemí (2013) *Villas, Identidad, en mano. Ésta es mi cara*. Serie organizada con una fotografía digital de la autora (a), *Tapiz rojo en Asilah*, 2006; una fotografía digital de Sandra Gabriela Alcaraz (b), *Ésta es mi cara*, 2007; una cita visual fragmento de las experiencias de Hubbard (c) (Stout, 1992); una fotografía digital de Mara Candia (d), *Ésta es mi cara*, 2007; una fotografía digital de Tamara Benite (e), *Ésta es mi cara*, 2007 y una fotografía digital de Axel Gabriel Benite (f), *Ésta es mi cara*, 2007.

a

b

c

d

e

f

Fotografía independiente. Serrano, Rafael (2008) *Sin título*. FCE, Firma, Reflejo, en Mano.

a) Contexto

Esta experiencia se llevó a cabo con un grupo de alumnos y alumnas universitarios de varias especialidades de Ciencias de la Educación matriculados en la asignatura “*La Expresión Plástica como Sistema de Comunicación*” impartida por Joaquín Roldán Ramírez y Ricardo Marín Viadel en la Universidad de Granada. Parte del currículo de la asignatura se dedica al estudio de la fotografía como medio de comunicación y a su uso y posibilidades expresivas dentro del ámbito educativo. El lenguaje fotográfico se considera el eje fundamental de la asignatura y entorno a ella se articulan el resto de contenidos. En este caso además se utiliza el autorretrato fotográfico como práctica concreta.

Se trata de una asignatura que se imparte en segundo y tercer curso de la diplomatura de Maestro en la especialidad de Audición y Lenguaje aunque el alumnado asistente a veces procede de otras titulaciones por tratarse de una asignatura que se oferta como libre configuración específica. Así, el alumnado, con edades comprendidas entre los 18 y 25 años aproximadamente, compartía cierta madurez. Pertenecer a este grupo de clase les permite enlazar la educación con la comunicación a través de un medio artístico como es la fotografía. La experiencia de autorretrato se llevó a cabo durante el período lectivo, durante el mes de Abril de 2008. Para el desarrollo de las prácticas se utilizan tanto los espacios del aula como el resto del entorno de la Facultad así como sus domicilios y espacios personales. La mayor parte de los alumnos y alumnas contaban con una cámara fotográfica digital compacta de su propiedad que utilizaron para realizar sus proyectos, así como las cámaras incorporadas en los teléfonos móviles.

Esta práctica aporta como novedad trabajar con chicos y chicas que van a dedicarse profesionalmente a la educación. Esto permite profundizar de una manera más directa con el carácter didáctico del autorretrato fotográfico. También posibilita la implantación de modelos educativos basados en este tipo de estrategias artísticas, ampliando sus efectos hasta el futuro alumnado de los chicos participantes en esta experiencia. Las prácticas educativas e investigaciones didácticas se configuran como semillas, que prosperan o no con el tiempo, y en este tipo de experiencia las posibilidades de desarrollo, crecimiento y aporte social parecen dilatarse.

El uso de la fotografía como estrategia didáctica puede colaborar activamente en los procesos de aprendizaje. Sus características técnicas y expresivas la configuran como un medio de comunicación con un lenguaje accesible y directo. El control consciente de este medio da lugar a mensajes eficaces y dirigidos, tanto en el papel de emisor como en el de receptor, como educadores o como educandos. Así, se crea un proceso comunicativo bidireccional, que en el caso del autorretrato fotográfico va desde el interior hasta el exterior.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) *Narrativas, Ondas, pliegues y curvas*. Fotoensayo compuesto por tres fotografías de la autora de la Serie 'Aulas', 2008.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) *FCE, Líneas y espirales*. Fotoensayo compuesto por seis fotografías de la autora de la Serie 'Aulas', 2008.

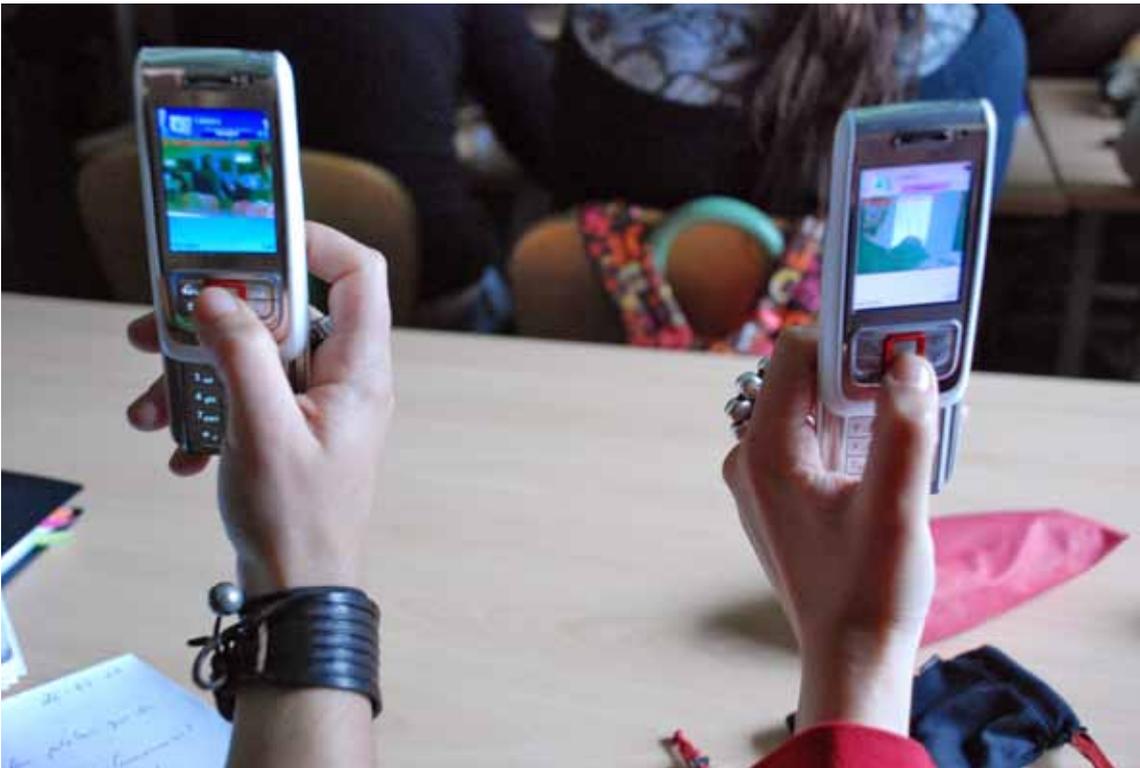
En este contexto, y de forma previa a la experiencia de autorretrato, se ha llevado a cabo una labor de observación y toma de fotografías de documentación en el aula durante el segundo cuatrimestre de 2008, por mi parte y junto a mi compañero Jaime. Esta labor ha resultado ser un pilar fundamental para comprender y profundizar en ciertos aspectos del proceso educativo. También se han podido establecer relaciones visuales con el alumnado que han desembocado en unas relaciones personales favorecedoras para la realización y posterior análisis de los autorretratos fotográficos.

La prueba se lleva a cabo durante el período lectivo universitario dentro del estudio de la fotografía como medio de comunicación e instrumento de aprendizaje. Por ello se han impartido en el aula previamente conceptos básicos sobre fotografía y se han visionado imágenes de diferentes artistas. Con estos precedentes y en este contexto se desarrolla la experiencia específica de autorretrato fotográfico.

Inicialmente, se le pide al alumnado que realicen en casa o el entorno personal quince autorretratos fotográficos. Las premisas son realizarlos según tres tipos de modos de disparo: han de realizar cinco imágenes por medio del disparador automático, cinco con reflejos o sombras y cinco con la cámara en mano. Delimitar los autorretratos a estos tres tipos les ayuda a intuir posibilidades más amplias de la herramienta visual. Además provoca un proceso creativo con cierto carácter lúdico y espontáneo que obtiene como resultado imágenes más ricas.

En ese momento se describe brevemente lo que se considera un autorretrato fotográfico y se les pide que traigan las imágenes impresas a clase la semana siguiente. En la siguiente sesión se expone con mayor profundidad y a través de imágenes ejemplo proyectadas en el aula el concepto de autorretrato fotográfico.

También se genera un pequeño debate-reflexión sobre el tema en el que el alumnado expresa determinadas dudas y sugerencias. La mayor parte de los comentarios se referían a las dificultades encontradas al realizar sus autorretratos y la ayuda positiva que les supone contemplar imágenes realizadas por otros autores.

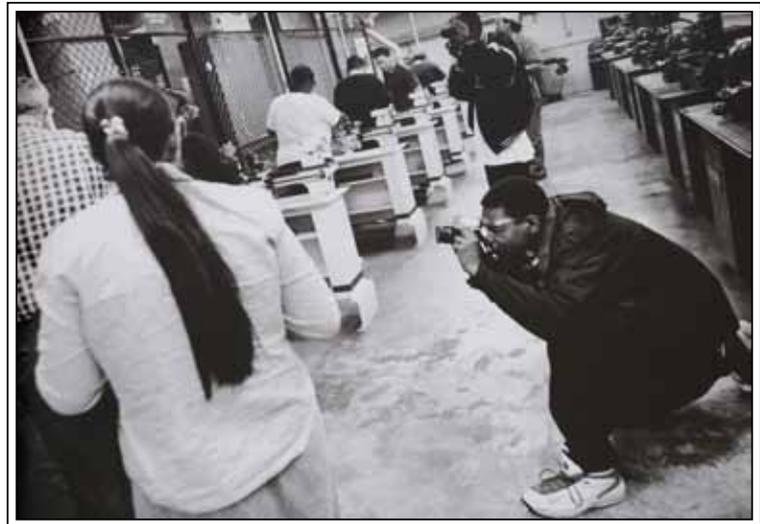
Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) *FCE, fotografiando a la compañera, en clase y en el exterior.* Fotoensayo compuesto por tres fotografías de Noemí Genaro de la Serie 'Aulas', 2008.

b) Objetivos

El principal objetivo de esta experiencia pretende educar miradas empezando por la mirada introspectiva: un punto de partida sencillo y conocido que genera confianza y seguridad para finalmente enfrentarse a la propia mirada del entorno.

Los objetivos principales de esta prueba son:

- Aprender a utilizar el lenguaje fotográfico con control y corrección, entendiendo las pautas básicas sobre técnica y composición de la imagen.
- Desarrollar la relación con lo simbólico a partir de la creación de imágenes fotográficas.
- Ser capaces de establecer mensajes visuales a partir de la propia imagen.
- Relacionar la autorrepresentación con la cultura a la que se pertenece a través de las imágenes de autorretrato fotográfico.
- Desarrollar la capacidad crítica ante las propias imágenes, las de los compañeros y las de otros artistas.
- Promover la cooperación, colaboración y respeto en todas las actividades realizadas.
- Aprender a narrar a través de series fotográficas, atendiendo a motivaciones conceptuales y simbólicas.
- Propiciar la reflexión individual sobre las propias imágenes y lo que éstas representan, valorando la autoimagen y sus referencias externas, en un ejercicio de reeducación y madurez.
- Concienciar del poder de la herramienta visual fotográfica como estrategia educativa.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) *FCE, fotografiando en clase*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías de la autora (arriba), de la Serie 'Aulas', 2008; y una cita visual literal de la experiencia de Empower Zone (abajo) (Jones, 2000).

c) Actividades

1. Teoría sobre el autorretrato.

Se realiza un breve introducción sobre la parte teórica del autorretrato, principalmente sobre la definición de éste. Para ello se realiza una comparativa entre retrato y autorretrato. Además se explican los modos de disparo del autorretrato para poder realizar las actividades siguientes.

2. Visionado de obras de artistas.

Se les plantean ejemplos de autorretratos de artistas, como Cahun, Friedlander, García Alix, Minkinnen o Wilke; autorretratos míos, y de otros participantes de las experiencias. En este visionado colectivo se genera un debate y comentario crítico sobre cada una de las imágenes que se muestra.

3. Autorretratos según los modos de disparo: disparador automático, en mano y reflejos o sombras en casa.

- Autorretrato con disparador automático. 5 fotografías.
- Autorretrato con la cámara en la mano. 5 fotografías.
- Autorretrato con reflejos o sombras. 5 fotografías.

4. Retratos de los compañeros y compañeras.

Estos retratos se realizan a partir de una fotografía en la que ellos aparecen, que les gusta y que han elegido previamente y han traído al aula. Tomando esta imagen como referencia se toman nuevas imágenes de las mismas personas, estableciendo los cambios que consideren oportunos. En este momento el alumnado tiene una participación total, dinámica y positiva.

5. Construcción de series narrativas.

La actividad consiste en realizar series narrativas a partir de características expresivas y semánticas de sus imágenes. Esto les permite reflexionar sobre los mensajes que transmiten con sus autorretratos. Además observan las fotografías de los compañeros, las similitudes y diferencias entre su propia mirada y la de los otros en un ejercicio de comunicación abierto, directo y sencillo.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) *FCE, visionado de mis autorretratos*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías de Jaime Mena (arriba), *Sin título*, 2008, que incluye una fotografía de la autora; y una fotografía de Rafael Serrano (abajo), *Clase de Noemí*, 2008, que incluye una fotografía de la autora.

6. Reflexión y comentario sobre las fotografías.

Se dedica principalmente al análisis y reflexión sobre las imágenes tomadas, tanto de autorretrato como de retrato. Se establecen pequeños grupos en el aula para comentar las fotografías de autorretrato que tomaron en sus casas. En general las han traído impresas en un folio y es necesario recortarlas para tomarlas como fragmentos únicos. De esta manera ven las similitudes y diferencias entre sus imágenes a posteriori y surgen nuevas ideas para realizar fotografías de autorretrato. Además realizan una crítica sobre las fotografías de los compañeros, debatiendo si se reconocen en estas imágenes, o si aparecen nuevas formas de identidad.

Tras tomar las fotografías de retrato de sus compañeros redactan de manera individual un comentario sobre las imágenes. Comparan el retrato traído de casa y el tomado en el aula reflexionando sobre las diferencias y decidiendo cuál eligen como representación de ellos y porqué.

d) Conclusiones

Como conclusión se observa que el autorretrato fotográfico puede constituirse como una herramienta útil de expresión en diferentes entornos educativos. En este caso el alumnado tuvo una participación activa en el proceso y lograron profundizar en el concepto de autoimagen e identidad a través de este medio.

Las imágenes de autorretrato realizadas en sus casas y entornos personales dotaron al proceso de un carácter lúdico, permitiendo una gran libertad de movimientos. Decidir por sí mismos cómo, dónde y cuándo tomar los autorretratos les generó sensaciones de seguridad y confianza imprescindibles para lograr un resultado positivo.

En determinadas ocasiones hubo ineficacia en el uso del lenguaje visual por el desconocimiento de la herramienta. Principalmente eran errores técnicos o compositivos: sobre-exposiciones y sub-exposiciones a la luz, descontrol del flash, imágenes movidas involuntariamente o la aparición de elementos que distraían no determinados por los autores, etc. Estos errores acarrearán dificultades en la eficacia de la transmisión de los mensajes, pero resultan fáciles de solventar con una pequeña práctica fotográfica.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) FCE. *Reflexionando en grupo sobre los autorretratos.* Fotoensayo realizado a partir de tres fotografías digitales de Jaime Mena, *Sin título*, 2008.

No obstante, la propuesta de realizar los autorretratos según los modos de disparo: disparador automático, en mano, reflejos y sombras; les permitió reflexionar implícitamente sobre algunas de las posibilidades expresivas del lenguaje fotográfico. Muchos de ellos jugaron espontáneamente con el lenguaje y lograron mensajes ricos en detalles e información visual que configuraron imágenes muy personales. Así, hay autorretratos con muy variados posicionamientos, encuadres y composiciones. Respecto a la categoría por concepto, se ha trabajado con el género, el estudio y la ilusión, habiendo también algunos casos de firma y símbolo. Todo ello viene recogido en la tabla visual y posteriormente en las conclusiones visuales se observan los autorretratos de los participantes.

En general todos toman las fotografías en su casa o residencia habitual. Es especialmente relevante el hecho de que la gran mayoría de las fotografías se hayan realizado en el dormitorio, un entorno más íntimo y personal.

Al haber propuesto el autorretrato según tres tipos en los que el autor aparece físicamente, ellos se muestran siempre en sus imágenes, pero no siempre lo hacen solos. En numerosas ocasiones aparecen motivos personales, elementos que son de importancia para ellos: distintos objetos con los que se sienten identificados, entre ellos muchas imágenes, fotografías o pósters que les representan. En ocasiones los múltiples elementos que aparecen en la imagen no están controlados por el autor y denotan desconocimiento de la herramienta fotográfica. Estos elementos distorsionan los resultados, desinformando.

En cambio, las imágenes tomadas a partir de reflejos son especialmente originales y favorecen su expresión y creatividad de una forma más amplia. Este tipo de autorretrato a través del reflejo en un espejo o en otro tipo de superficie, aporta un carácter lúdico al acto fotográfico en un medio que les resulta familiar y obtiene resultados muy positivos.

Respecto al retrato que realizaron a los compañeros en el aula, los modelos en un primer momento se sentían avergonzados y adoptaban poses forzadas, pero poco a poco se fueron acostumbrando a la presencia de la cámara fotográfica logrando resultados más naturales. A pesar de esto, las respuestas reflejadas en sus comentarios escritos refieren esa falta de naturalidad y la justifican por el entorno y la situación. A la hora de elegir entre el retrato traído de casa y el realizado en clase, en todos los casos decidían que era mejor el de casa por la naturalidad que transmitía, así como por la selección consciente de esta imagen entre muchas otras del que aparece representado.

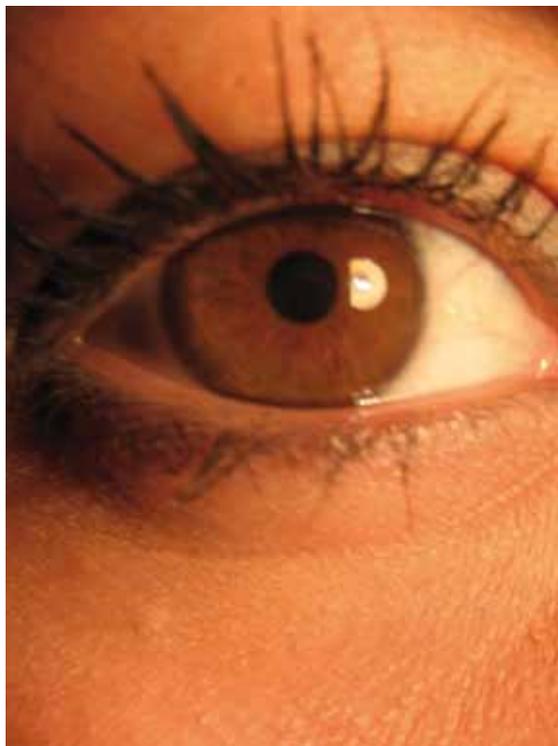
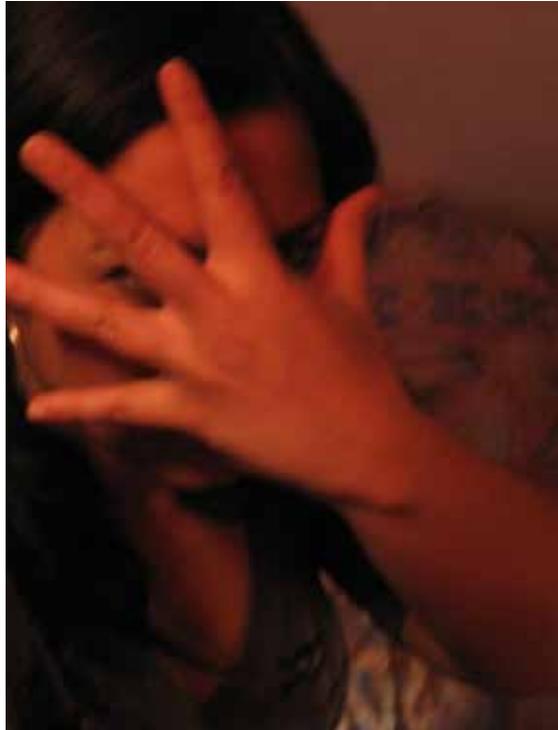
Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) FCE. *Construcción series*. Fotoensayo realizado a partir de tres fotografías digitales de Jaime Mena, *Sin título*, 2008.

HERRAMIENTA FOTOGRÁFICA	MODOS DE DISPARO	CONCEPTOS AUTORRETRATO	
Estenopeica	Disparo Automático 	Identidad	Género
Analógica	En mano 	Estudio 	Firma
Digital	Reflejos y Sombras 	Memoria	Ilusión
Digital y Espejo	Asistido	Símbolo 	

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *FCE, Género, en mano. Las pestañas*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (página izquierda): *El ojo y el caqui*, 2012; y dos fotografías digitales de Elena López (página derecha), *Sin título*, 2008.

a

b

c

d

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *FCE, Estudio, en mano, reflejos. Jugando con los espejos*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (a), *Cenes, espejos V*, 2008; una fotografía digital de Cecilia Leyva (b), 2008; una fotografía digital de Katia Galdón (c), 2008; una fotografía digital de José García Martínez (d), 2008; dos fotografías digitales de Blanca de Uña (e) y (g), 2008; una fotografía digital de Verónica Ramírez (f), 2008; y una fotografía digital de Pilar Duque ((h), 2008.

e

f

g

h

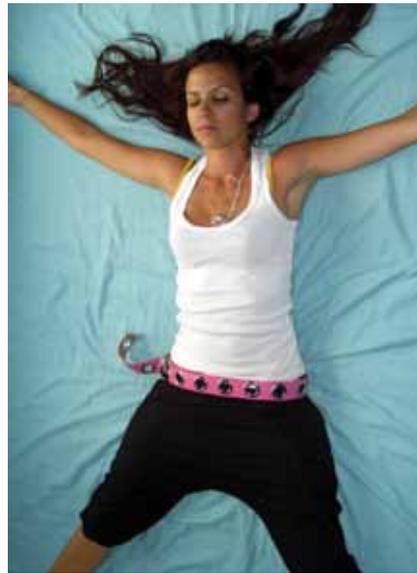
a

b

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *FCE, Estudio, disparador automático. Me muevo delante de la cámara.* Fotoensayo compuesto por cinco series secuencia: una cita visual fragmento de las experiencias de Ewald (b) (Dixon, 1985b); una cita visual fragmento (d) (Nuñez, 2004); una serie secuencia de Elena López Lucena (a) *Sin título*, 2008; y una serie secuencia de Verónica Ramírez (c) *Sin título* 2008.

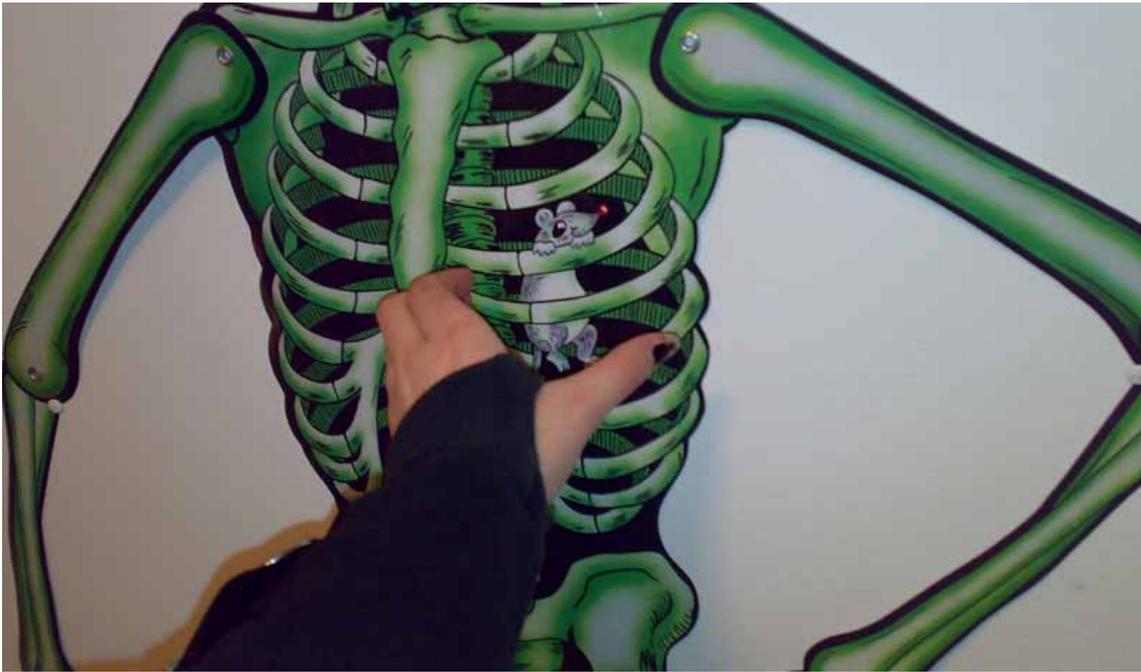
c

d

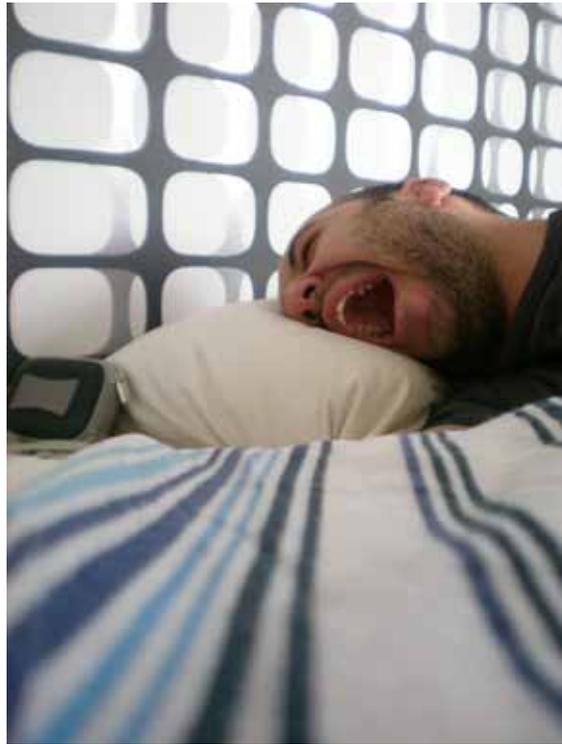

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *FCE, Ilusión, en mano. El anhelo de los dedos.* **Fotoensayo** compuesto por una fotografía digital de la autora (página izquierda) *Mi mano se mezcla con la lluvia*, 2011; una fotografía digital de Melodía Merino (página derecha, arriba) *Sin título*, 2008; y una fotografía digital de Pilar Duque, *Con una mano*, 2008.

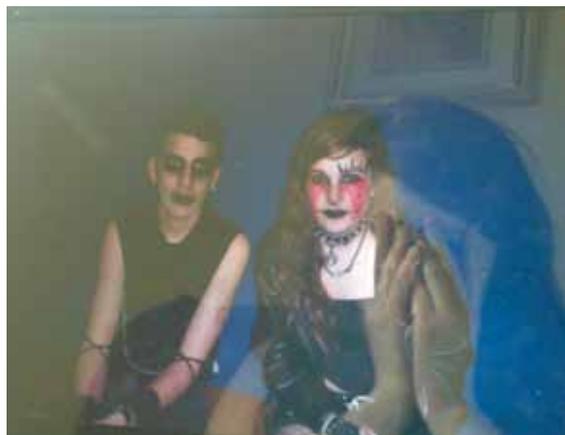

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *FCE, Ilusión, disparador automático. Lo que sale de mi cuerpo*. Fotoensayo compuesto por una cita visual literal de Arno Rafael Minkkinen (página izquierda, abajo) (Minkkinen, 1973); una fotografía digital de la autora (página izquierda, arriba), Ouxdá, *Lo que sale de mi pie*, 2010; y dos fotografías digitales de autorretrato de Rafael Serrano, (página derecha), *Sin título*, 2008.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *FCE, Símbolo, reflejos. Mi cara dentro de una imagen*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (página izquierda): *Cenas, despedida*. 2010; una fotografía digital de José García Martínez, (página derecha, arriba) *Sin título*, 2008; y una fotografía digital de Melodía Merino, (página derecha , abajo) *Sin título*, 2008.

Fotografía independiente. Abidin, Munina (2009) *Yo con mis objetos personales. Sáhara, Identidad*, en *Mano*.

a) Contexto

Esta experiencia se lleva a cabo en Tindouf (Argelia) en los campos de refugiados saharauis, concretamente en Dajla, una de las cuatro provincias (wilayas) en las que están divididos los campamentos. Estos campamentos nacieron en 1975 con la Marcha Verde, en la que los saharauis tuvieron que huir de sus territorios, ocupados por Marruecos tras la disolución del país como colonia española. Desde entonces viven allí unas 200.000 personas refugiadas, de las que la mayoría siguen siendo mujeres, (un 65%), ya que la mayor parte de los hombres permanecieron o volvieron al Sáhara Occidental para luchar por la independencia en el ejército del Frente Polisario. Actualmente el conflicto está suspendido, esperando un posible Referéndum por la Independencia, mientras que los territorios continúan ocupados por Marruecos con la presencia de la ONU, que no ha logrado una mediación. (Perregaux, 1993; Pineda, 1991).

Durante todo este tiempo se ha desarrollado un centro administrativo y político en los campamentos, así como se han construido centros sanitarios y educativos, hospitales y escuelas contando con el apoyo de la ayuda internacional. No se tiene corriente eléctrica, pero existen unos sistemas de placas solares con generadores que permanecen encendidos en un horario determinado durante el día. Tampoco hay una instalación de agua potable, pero existen algunos pozos de agua salitrosa para realizar pequeñas tareas.

La sociedad saharauí es practicante de la religión musulmana y tiene características en común con las sociedades árabes, pero además tiene raíces bereberes, con lo que parte de su herencia es nómada. Tanto esta predominancia femenina en los campamentos, como el nomadismo, han permitido que las mujeres saharauíes tengan una posición de independencia con respecto a los hombres que difiere de otras sociedades árabes. Además tienen su propio lugar dentro de los campamentos, no sólo en la intimidad familiar, a nivel organizativo, ya que muchas de ellas son dirigentes de centros educativos o sanitarios, y existen escuelas de formación dirigidas exclusivamente a mujeres. Es en una de éstas (la Escuela de Mujeres de Antonio Caraballo) dónde se imparte nuestro taller de fotografía y autorretrato. (Juliano, 1993).

La Asociación REC (Recursos de Educación y Comunicación), junto con la Asociación D.Clic y con una subvención de parte de la Diputación de Granada, propone este proyecto en Dajla, dentro de la IV edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara (Fisáhara 09). En estas fechas se realiza un viaje con visado colectivo con dos aviones desde Madrid que permiten el acceso de extranjeros (la mayor parte españoles) a los campos de refugiados.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *Sáhara. Medios de transporte.* Fotoensayo compuesto por dos fotografías analógicas de la autora (arriba) *Carrera de camellos, 2009*; y (abajo) *Autobús urbano italiano reutilizado, 2009.*

El viaje lo realizo con cuatro compañeros de la asociación REC, de los cuales tres de ellos (Chema, Javi y Dani) se dedican a organizar el material informático y grabar un documental y mi compañera Lourdes y yo nos encargamos del taller de fotografía con las chicas de la escuela. Como alojamiento nos quedamos con una familia saharauí que nos acoge en su casa, al igual que el resto de personas que han participado en el FiSáhara.

En estas condiciones se nos permite transportar cierta cantidad de material para dejarlo allí de manera permanente: material informático (varios ordenadores y periféricos donados por Emilio Genaro) y un equipo de iluminación para estudio, cuatro cámaras fotográficas digitales compactas, ordenador e impresora adquirido a través de las asociaciones REC y D.Clic. Además llevamos un ordenador portátil, vídeo proyector y varias cámaras de fotografía y vídeo para desarrollar el taller de fotografía y un vídeo documental de la experiencia.

Al llegar a la escuela encontramos material informático que se había llevado en ediciones anteriores, en malas condiciones, inutilizable por la falta de higiene y limpieza: el edificio no cuenta con aislamientos eficaces en puertas y ventanas y la arena del desierto acaba por impregnarlo todo; y por la imposibilidad de sostenibilidad de los equipos: falta de material como cartuchos de impresora, pérdidas de periféricos, imposibilidad de renovación e instalación de software, entre otros motivos. En esta ocasión se pretende aislar lo más posible una habitación y que sirva de estudio fotográfico para realizar fotos carné para los documentos y actualizar el censo de saharauis.

Al taller de autorretrato asisten casi treinta chicas de edades entre los 17 y 24 años, la mayoría son del mismo barrio (daira) en la que se encuentra la escuela, pero muchas tienen que recorrer largas distancias hasta llegar, caminando varias horas, ya que las jaimas están distribuidas con mucho espacio entre sí. Por esta razón hay algunas de ellas que acuden intermitentemente, si bien hay un grupo de chicas que asisten de manera permanente, son estrictamente puntuales y están comprometidas con el taller. Están muy motivadas, son trabajadoras y participativas. Para desarrollar las clases contamos con un traductor, aunque muchas de las chicas saben hablar español, ya que han pasado los veranos con familias españolas dentro del proyecto de Vacaciones en Paz en la que los niños y niñas saharauis se desplazan dos meses para evitar las altas temperaturas y disfrutar de las ventajas que ofrece este proyecto.

Las participantes del taller no han tenido acceso a una cámara fotográfica previamente ni tienen fotografías de familia salvo excepciones, aunque si tienen cierta alfabetización visual gracias a algún contacto esporádico con alguna televisión o las películas que se proyectan durante la semana del FiSáhara o, como decía anteriormente, si han participado en el proyecto de Vacaciones en Paz con familias españolas.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *Sáhara. El barrio de nuestra familia saharai.* **Fotoensayo** compuesto por dos fotografías digitales de la autora: (arriba) Maimaha va a preparar el desayuno, 2009; y (abajo) Eissa me enseña el barrio, 2009.

a

b

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *Sáhara. Nuestra familia saharai en la jaima*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora: (a) *Mufadli ofrece el té*, 2009; (d) *Maimaha come cous-cous*, 2009; y dos fotografías analógicas de la autora (b) *Mami con su tío*, 2009; y (c) *Maluma con su abuela*, 2009.

c

d

El principal interés y objetivo de las chicas realizando el taller de fotografía es poder transmitir a través de sus imágenes la cultura saharauí, cómo viven, sus costumbres, y sobre todo que se conozca la causa saharauí. Para ellas es esencial comunicar su situación de refugiadas para lograr un cambio hacia la independencia y recuperación de sus territorios.

En la escuela las clases se desarrollan en un pasillo, ya que es el único lugar en el que caben todas las chicas, aunque sentándose en el suelo, pero existe la posibilidad de proyectar sobre una pared del fondo y no cuenta con ventanas, con lo que se consigue cierta oscuridad para poder contemplar las imágenes correctamente. Además es un lugar más fresco, ya que a pesar de estar en mayo las temperaturas algunos días alcanzan los 45°, por lo que también el horario de las clases es partido, se hace una sesión temprano por la mañana y otra antes del atardecer. Para realizar las fotografías se utiliza un pequeño patio y todo el entorno cercano a la escuela, básicamente un paisaje desértico con arena, que en días de poco viento se puede utilizar cómodamente para tomar fotos.

Como la experiencia se lleva a cabo dentro de la semana del FiSáhara, se realizan otras actividades en la zona que permiten realizar un reportaje, una carrera de camellos y un desfile por la causa saharauí a la que acuden multitud de personas. Este día salimos y se hacen pequeños grupos que comparten las cámaras fotográficas con las que contamos. En este caso es difícil para mí localizar a las chicas, deben ser ellas las que me busquen, pues en el exterior suelen ir más tapadas, con gafas de sol, y la cara prácticamente escondida, con lo que no tengo forma de reconocerlas. Esto me hace reflexionar sobre las diferencias identitarias culturales, ya que ellas, además de porque se conocían previamente, son más capaces de reconocerse a través de los vestidos o forma de moverse, mientras que yo me guío básicamente por su rostro.

El taller de fotografía se desarrolla en una semana, en días intensivos, con lo cual las fotografías que van tomando las vamos mostrando al día siguiente de realizarlas por medio del ordenador y proyector, pero no contamos con tiempo material para ordenarlas o seleccionarlas de manera adecuada. En general realizan comentarios y reflexiones interesantes acerca de las imágenes, tanto las propias como ajenas, de manera oral, pero no se realizan encuestas escritas ya que la mayoría no saben escribir en español ni yo soy capaz de leer en árabe ni en hasanía, su dialecto.

Serie Secuencia Descriptiva. Genaro, Noemí (2013) *Sáhara. Mujeres comiendo el cous-cous.* Fotoensayo compuesto por tres fotografías digitales de la autora, *Sáhara, en la jaima*, 2009.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *Sáhara. La Escuela de Mujeres, exterior e interior.* Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora: (página izquierda) *Fotografiando en la puerta de la escuela, 2009*; y dos fotografías digitales de Lourdes H. Irtés (página derecha) *Sin título, 2009*.

b) Objetivos

Los objetivos principales en esta experiencia son transmitir conocimientos básicos sobre técnica y lenguaje visual fotográficos, educar la mirada de las participantes para que sean capaces de transmitir mensajes controlados y eficaces según sus necesidades y su situación como refugiadas.

De este modo, los objetivos se resumen en:

- Aprender a manejar las cámaras fotográficas digitales compactas, sus recursos y limitaciones.
- Adquirir ciertos hábitos de limpieza con el material fotográfico, de iluminación e informático antes las rachas de viento y de arena.
- Comprender el lenguaje visual y composición fotográficos y saber aplicarlo en función de los propios intereses.
- Propiciar, a través de diferentes estrategias didácticas, la expresión de sensaciones y emociones a través del lenguaje visual.
- Alentar el debate y reflexión colectivas así como la introspección y análisis individual de las participantes durante y después del proceso.
- Analizar a través de la autoimagen cómo se transmite su identidad, las referencias culturales y las relaciones establecidas con éstos.
- Saber utilizar el autorretrato como forma expresiva de construcción de la propia identidad de tal manera que se generen mensajes eficaces, coherentes y con un estilo visual personal.
- Estudiar y analizar las imágenes de las compañeras, las de artistas y las propias descubriendo el mensaje principal y conceptual que subyace en éstas.
- Realizar reflexiones específicas sobre el concepto de género en la imagen de la mujer saharai a través de sus fotografías de autorretrato.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *Sáhara. Exploración sensorial del entorno*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora: *Ciegas y lazarillas*, 2009.

c) Actividades

En esta experiencia se debe hacer un trabajo de alfabetización y educación visual básica, ya que la mayoría de las participantes no han usado nunca una cámara fotográfica. Se da prioridad a las actividades prácticas y de visualización de imágenes, individuales y de grupo, pero sin profundizar en técnicas excesivamente complejas.

1. Técnica fotográfica. Manejo de la cámara.

A partir de la cámara digital compacta se explican los mandos básicos para utilizarla correctamente, y además se estudian imágenes de ejemplo de diversos autores y más para conocer y diferenciar distintas técnicas fotográficas: el enfoque/desenfoco, sombra/iluminación, contraste y movimiento.

2. Exploración sensorial del entorno.

Esta actividad, que ya habíamos realizado anteriormente en la experiencia de Villas Miseria, resulta de gran utilidad para crear cohesión de grupo, y generar un clima de confianza distendido. Además cumple con el objetivo de valorar el sentido de la vista para después introducir el lenguaje visual y sus aplicaciones. Las chicas por parejas representan los roles de ciega y lazarilla y toman objetos en sus manos para contrastar sus percepciones y las que le cuenta su compañera.

3. Lenguaje visual y composición.

Para conocer las posibilidades que brinda el lenguaje visual se muestran imágenes por medio de una proyección con un ordenador portátil. Estas fotografías son ejemplos de distintos tipos de encuadres, posicionamientos, y uso de los elementos del lenguaje visual. Además para valorar la composición fotográfica se realiza la actividad de descomposición de imágenes, reduciendo la fotografía a sus elementos geométricos básicos por medio del dibujo.

4. Posicionamientos con un objeto y con tu propio cuerpo.

Se pide realizar fotografías de un objeto buscando el mayor número de posicionamientos y angulaciones posible, de tal manera que las imágenes resultantes sean distintas entre sí. Y posteriormente con el autorretrato con cámara en la mano se pide realizar lo mismo con el propio cuerpo.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *Sáhara. En clase.* Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora: *Diálogo de imágenes por grupos*, 2009.

5. Teoría del autorretrato.

Brevemente se explican los tipos de autorretratos según técnica y modo de disparo. Si bien ellas sólo utilizan cámaras digitales compactas y como modo de disparo principalmente la cámara en la mano.

6. Visionado de autorretratos de artistas reconocidos.

Se proyectan autorretratos que han realizado algunos artistas reconocidos, como García Alix, Krzyzanowsky, Ouka Leele o Minkinnen; imágenes mías y de otros participantes de las experiencias. Aunque no se profundiza en las categorías de autorretrato por concepto, las chicas son capaces de reflexionar por sí mismas sobre el mensaje que subyace en las fotografías, profundizando de una manera madura y generando con facilidad un debate de interés.

7. Autorretratos.

Para realizar autorretratos se les sugiere:

- "*Ésta soy yo*". 3 autorretratos de tu cara.
- "*Mi parte del cuerpo*". 3 autorretratos de distintas partes de tu cuerpo.
- "*Yo a trozos*". 5 autorretratos de fragmento de tu cuerpo.
- "*Esto me representa*". 3 autorretratos de motivo simbólicos.
- "*Mi sombra*". 3 autorretratos de sombras.

8. Reportaje.

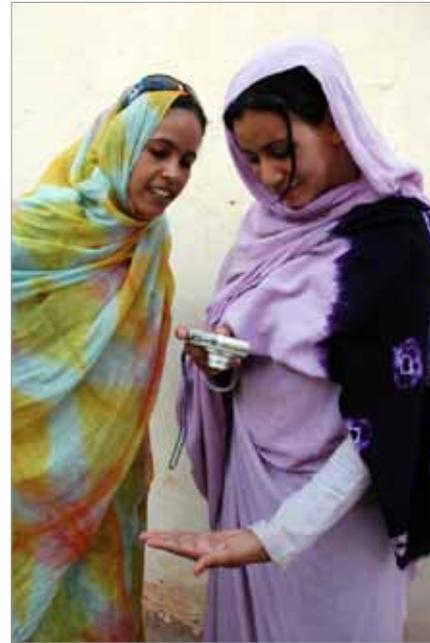
En los campamentos se realiza un desfile y una carrera de camellos y las chicas aprovechan para realizar un reportaje que documente estos eventos.

9. Diálogo de imágenes.

El diálogo de imágenes se realiza en clase con un grupo de fotografías en papel que he seleccionado previamente y que permiten profundizar en conceptos visuales y no verbales para crear conexiones. Con esta guía se colocan en una de las paredes de la escuela por turnos de tal manera que las fotografías quedan expuestas.

10. Fotografía de estudio.

Se realiza una actividad de iluminación y estudio para que las chicas puedan tomar fotografías de documentos de manera correcta. De este modo pueden trabajar para otros saharauis que necesiten fotos carné. Cuentan con un equipo de iluminación, ordenador e impresora que hemos llevado nosotros.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *Sáhara. Me autorretrato en el patio.* Fotoensayo compuesto por cuatro fotografías digitales de la autora, *Las chicas se autorretratan a solas y en grupo*, 2009.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *Sáhara*. *Primero fotografio y luego vemos la foto.* Fotoensayo compuesto por dos **Series Secuencia** compuestas a su vez por dos fotografías digitales de la autora, *Las chicas se hacen fotos y luego las miran juntas*, 2009.

d) Conclusiones

A nivel material se encuentran algunas dificultades: desde la escuela nos dicen que no es posible prestarles las cámaras para que las lleven a sus jaimas y tomen fotografías de su entorno cercano, ya que algunas de las chicas no viven cerca y no asisten regularmente a este centro, con lo que no tendrían modo de recuperarlas si se perdieran. Además nos quedamos nosotros con ellas para descargar las fotografías de las tarjetas de un día a otro.

También les explicamos unas medidas básicas de limpieza y cuidados de la cámara, como no colocarse en determinados sitios a favor del viento y proteger la cámara (las cámaras que yo utilizo las llevo recubiertas con un plástico y de todas formas se me rompe un filtro por el impacto de la arena). Pero ellas están muy acostumbradas a estas condiciones y en ocasiones toman las fotografías de manera distraída sin tenerlo en cuenta, lo que provoca que se queden los objetivos atascados y sucios. Otro aspecto que nos preocupa es la sostenibilidad del estudio fotográfico puesto que no cuentan con un método eficaz de limpieza ante las constantes rachas de arena y los materiales informáticos y fotográficos se quedan desprotegidos y acaban por ser inutilizables. También las chicas tienen una actitud despreocupada al respecto, ya que cada año hay al menos dos viajes de cooperantes que les llevan materiales nuevos.

En cambio a nivel visual y fotográfico, el resultado general de esta experiencia es muy satisfactoria, tanto en las actitudes de las chicas como en las fotografías que toman. Son muy activas y participativas, risueñas y divertidas, hablan mucho y emiten chasquidos de aprobación cuando les cuento determinadas cosas sobre lenguaje visual, composición o mensaje que pueden transmitir las imágenes, con lo que se consigue profundizar a nivel conceptual mucho más de lo que se esperaba en un principio. Los autorretratos les interesan especialmente, disfrutan mucho tomándolos, inicialmente en grupo ya que comparten las cámaras fotográficas, pero gradualmente los hacen a solas, un poco separadas de las demás. De hecho, como se puede comprobar en la tabla visual, y posteriormente en las conclusiones visuales, toman fotografías con todo tipo de conceptos. En cambio como técnica sólo pueden utilizar las cámaras digitales compactas que hemos llevado (y que se quedarán en la escuela) y como modo de disparo utilizan prácticamente siempre la cámara en la mano, y en pocas ocasiones el disparador automático. No se encuentran prácticamente superficies reflectantes limpias en las que realizar autorretratos de reflejo, hay pocos espejos, pocos cristales y pocos vehículos.

Según mis anotaciones en el diario de campo, comienzan fijándose en el *qué*, se fotografían un pie, una mano, su sombra, la huella de sus pies... y todas realizan la foto con el mismo objeto, pero luego observando el *cómo*, cada una de ellas lo realiza de forma muy distinta con lo que dotan a la imagen de un carácter visual muy personal.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *Sáhara. Diálogo de imágenes*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora (arriba y centro): *Diálogo de imágenes en la pared*, 2009; y una cita visual literal (abajo) de las experiencias de LTP (Literacy Through Photography) [Alfabetización a través de la fotografía] de Ewald, en Arusha, Tanzania (Li, 2012a).

Serie Secuencia. Genaro, Noemí (2013) *Sáhara*. Mufadli se autorretrata y luego miramos su foto. Serie organizada con tres fotografías digitales de Lourdes H. Irlés, *Sin título*, 2009.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *Sáhara. Las chicas toman fotografías en la puerta de la escuela.* Fotoensayo compuesto por tres fotografías digitales de la autora de 2009.

HERRAMIENTA FOTOGRÁFICA	MODOS DE DISPARO	CONCEPTOS AUTORRETRATO	
Estenopeica	Disparo Automático	Identidad	Género
Análogica	En mano	Estudio	Firma
Digital	Reflejos y Sombras	Memoria	Ilusión
Digital y Espejo	Asistido	Símbolo	

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mi cara de perfil. Sáhara, Identidad, en mano.* Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de Mufadli Ahmed (página izquierda) *Sin título*, 2009; y una fotografía digital de Munina Abidin (página derecha) *Sin título*, 2009.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mi Cara y mi Cuerpo I. Sáhara. Identidad, en mano.* **Fotoensayo** compuesto por tres fotografías digitales de Isa Molud (página izquierda) *Sin título*, 2009; y tres fotografías digitales de Sinia Mohammed (página derecha) *Sin título*, 2009.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mi cara y mi Cuerpo II. Sáhara, Identidad, en mano*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de Salka Mohammed (página izquierda, a color) *Sin título*, 2009; una cita literal (página izquierda, blanco y negro) (Ewald, 2002e); y dos fotografías digitales de Luara Ali (página derecha) *Sin título*, 2009.

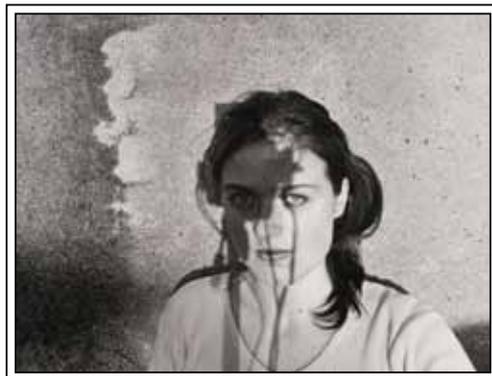
Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mi cara y mi Cuerpo III. Sáhara, Identidad y Género, en mano y disparador automático.* Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de Lala Mohammed (página izquierda) *Sin título*, 2009; y dos fotografías digitales de Mintilheir Heni (página derecha) *Sin título*, 2009.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mi cara y mis sandalias*. *Sáhara, Identidad, en mano*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de Hasina Hamdi (página izquierda) *Sin título*, 2009; y dos fotografías digitales de Lala Molud (página derecha) *Sin título*, 2009.

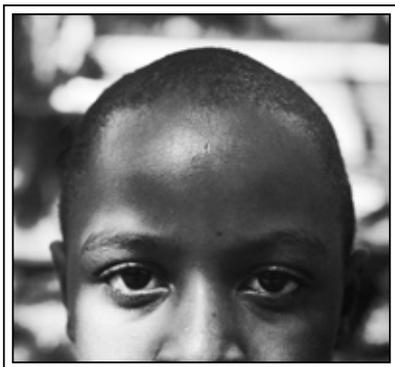
Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mi cara con la sombra de la cámara. Sáhara, Identidad, en mano.* Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de Mintilheir Heni (página izquierda, arriba) *Sin título*, 2009; una cita visual literal (página izquierda, abajo) (Leele,1978); y una fotografía digital de Salka Mohammed (página derecha) *Sin título*, 2009.

a

b

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mi mirada y su ausencia. Sáhara, Identidad, en mano.* **Fotoensayo** compuesto por dos fotografías digitales de Munina Abidin (a, c) *Sin título*, 2009; una cita visual literal (b) (Ewald, 2002f); y una fotografía digital de la autora (d) *Mírame desde arriba, con pañuelo en la cabeza*, 2013.

c

d

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mi mejor cara. Sáhara, Identidad, en mano.* Fotoensayo compuesto por dos **Series Estudio** (página izquierda y página derecha) organizadas con doce fotografías de Salka Mohammed, *Sin título*, 2009.

a

b

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mis pies tirados. Sáhara, Identidad, en mano*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora (a) *Mi pie tirado en puerto de Tánger*, 2008; (b) *Mi pie tirado en calle de Buenos Aires*, 2008; y dos fotografías digitales de Mintiljeir Heni (c,d) *Sin título*, 2009.

c

d

a

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mi sombra. Sáhara, Estudio y Firma, en mano.* Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de Yoguiha Sidahmed (a) *Sin título*, 2009; una fotografía digital de Mufadli Ahmed (b) *Sin título*, 2009; tres fotografías digitales de Lala Mohammed (c,d,e) *Sin título*, 2009; y una cita visual literal (f) (Szulc Krzyzanowski, 1970-1982).

b

c

d

e

f

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mi mano, mi pie, mi huella. Sáhara, Firma, en mano.* Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de Mufadli Ahmed (a) *Sin título*, 2009; dos fotografías digitales de Munina Abidin (b, d) *Sin título*, 2009; una fotografía digital de la autora (c) *Mi mano, mi huella y mi sombra en la nieve*, 2013; una fotografía digital de Salka Mohammed (e) *Sin título*, 2009; y una cita visual fragmento (f) (Szulc Krzyzanowski, 1977).

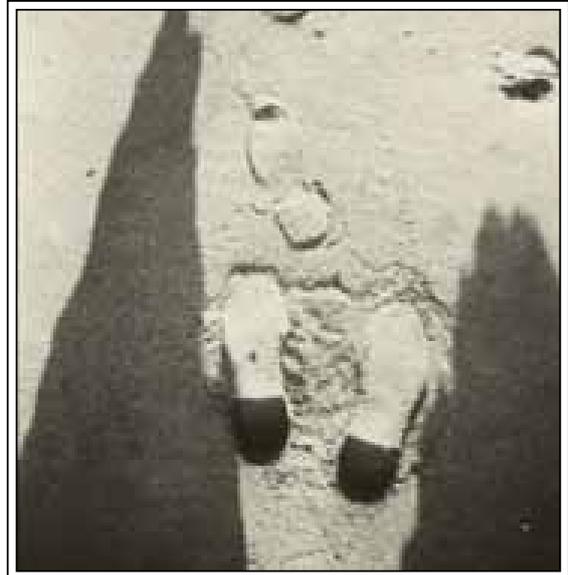
d

e

f

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Autorretratos de grupo. Sáhara, Memoria, en mano*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de Munina Abidin (página izquierda) *Sin título*, 2009; y una fotografía digital de Salka Mohammed (página derecha) *Sin título*, 2009.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mi mano y mi pie. Sáhara, Ilusión, en mano.* Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (página izquierda) *Mi mano y mis pies con henna en el Sáhara*, 2009; y una fotografía digital de Mufadli Ahmed (página derecha) *Sin título*, 2009.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mis objetos dicen algo. Sáhara, Identidad y Símbolo, en mano.* Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (página izquierda, arriba) *Mis zapatillas en Motril*, 2008; una fotografía analógica de la autora (página izquierda, abajo) *Mi ropa en Cazorra*, 2005; y dos fotografías digitales de Munina Abidin (página derecha) *Sin título*, 2009.

Fotografía independiente. Camila (2009) *Ésta soy yo.* Milenio, *Identidad*, Disparador automático.

a) Contexto

Esta experiencia se desarrolla en el Colegio Milenio de Buenos Aires, con el alumnado de nivel primario, de 12 años de edad, durante varias sesiones en junio y julio de 2009. Se organizó un taller de fotografía especializado en autorretrato a través del director del centro, Santiago Alonso, como actividad extraescolar voluntaria a la que se inscribieron varios alumnos. Se trata de un centro privado concertado al que asisten chicos y chicas de clase media, que viven en un barrio céntrico de Capital Federal. Si bien en teoría conocen la situación de las Villas Miseria, nunca la han visitado ni han visto anteriormente imágenes de ésta, menos aún de chicos como ellos que se han tomado fotografías a sí mismos.

Los participantes de esta experiencia se presentan muy curiosos por diversos aspectos de Europa y España y aprovechan para hacerme preguntas a las que contesto generalmente a través de mis propios autorretratos. Por tanto, con estos chicos se vuelven a buscar las partes comunes entre ellos y yo, y, a su vez, entre ellos y los chicos de las Villas, y siempre por medio de las fotografías.

Las sesiones se realizan en el centro en horario extraescolar, en las aulas vacías, y con luz artificial. Se contaba con un pequeño patio, pero por el horario y al tratarse de la estación invernal, no había luz natural que se pudiera utilizar de manera óptima. Aunque la mayoría de los chicos y chicas contaban con una cámara digital básica compacta o la cámara del teléfono móvil para realizar las fotografías, se llevaron dos cámaras digitales del departamento de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada que servían de apoyo para aquellos que no las tenían. Para ver las imágenes de ejemplo se contaba con un ordenador portátil que el director del centro nos había prestado personalmente, pero sin proyector. Aunque se tratara de un centro de clase media, no contaba con demasiados recursos.

La asistencia al taller fue intermitente, así como la realización de los ejercicios de autorretrato en casa (a diferencia de las Villas, se podían pedir ejercicios en casa porque la mayoría contaban con una cámara digital), ya que no todos los realizaron. Además en este momento la ciudad sufrió la llamada epidemia de Gripe A, con lo que gran parte del alumnado dejó de asistir al colegio por miedo a contagios. Por tanto el taller tuvo que acortarse y finalizarse antes de lo previsto, y, sólo algunos de los participantes pudieron realizar con éxito las actividades propuestas.

Fotoensayo Explicativo con Cita Visual. Genaro, Noemí (2013) *Milenio. Me fotografío y te fotografío*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora (izquierda) *Milenio, Camila se autorretrata*, 2009; y (arriba derecha) *Milenio, Te fotografiamos*, 2009; y una cita visual literal (abajo derecha) (Genoveze, 2010b).

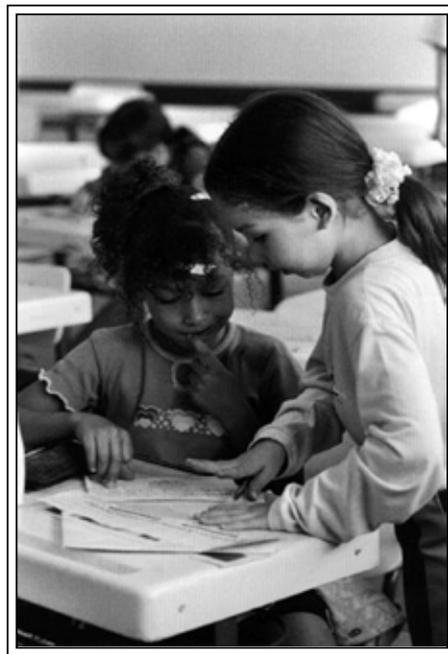
Como hemos indicado anteriormente la totalidad de las sesiones se llevaba a cabo tras las clases en horario extraescolar en el centro vacío. Además el taller coincidía con la hora de la merienda, por lo que en muchos casos se comía a la vez que se contemplaban o realizaban fotografías.

Los chicos y chicas se distraían con facilidad y no era posible establecer un discurso expositivo teórico con cierta duración, hecho comprensible si se tiene en cuenta que el taller se desarrollaba al final de su jornada escolar. Para ver las imágenes y captar su atención era necesario plantearles continuamente preguntas sobre éstas, como si se tratara de la búsqueda de una huella o un guiño en la imagen. Después, rápidamente se pasaba a la parte práctica, a realizar fotografías. Al principio se realizan fotografías de objeto y de retrato, pero también se comienza con el autorretrato. Para ello usan principalmente la cámara en la mano y el disparador automático, con lo que se les pide realizar en casa autorretratos de reflejo.

Cuando realizan las imágenes de autorretrato colaboran mucho entre sí, tanto en la captación como en el visionado posterior, incluso se realizan autorretratos juntos, de manera simultánea. Se divierten y se ayudan unos a otros. Aunque decían haber realizado autorretratos anteriormente, no lo habían hecho de manera consciente ni conocían todas las opciones para realizarlos.

Se proponen varios ejercicios para casa que no todos realizan, por ejemplo, el autorretrato a través de motivos simbólicos, autorrepresentándose por medio de objetos. Algunos de ellos los realizan pero se presentan numerosos problemas técnicos, principalmente de enfoque e iluminación. No eligen adecuadamente los escenarios, buscando la luz más adecuada, si no que toman la fotografía en el sitio que más fácil les resulta, o en aquel lugar de la casa y momento en el que se encuentran solos. Además las cámaras con las que cuentan no tienen gran calidad por lo que en condiciones de poca o mala iluminación las fotografías aparecen desenfocadas, movidas y pixeladas.

Cuando traen sus fotografías de casa se comentan en grupo y se genera un pequeño debate planteando las posibilidades de mejora, tanto en el aspecto técnico como conceptual y compositivo.

Fotoensayo Explicativo con Cita Visual. Genaro, Noemí (2013) *Milenio. Fotografiando y viendo fotos en grupo.* Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora (arriba) *Milenio, Fotografiándose en clase*, 2009; y (abajo izquierda) *Milenio, Fotografiándose en sala común*, 2009; y una cita visual literal (abajo derecha) (Manresa, 2007g).

b) Objetivos

- Conocer la herramienta fotográfica con una técnica básica que permita controlar los resultados de las imágenes que se realizan en términos de luz, iluminación, enfoque y movimiento.
- Aprender a realizar fotografías con diversos posicionamientos, angulaciones y encuadres, asumiendo así las posibilidades que permite el lenguaje visual y utilizándolas en beneficio propio.
- Profundizar en los conceptos de autorretrato como memoria y como género aprovechando los recursos fotográficos y expresivos.
- Propiciar, a través de diferentes estrategias didácticas, la expresión de sensaciones y emociones a través del lenguaje visual.
- Utilizar objetos personales como motivos simbólicos de autorrepresentación de tal manera que se aprenda a utilizar el lenguaje fotográfico como lenguaje simbólico.
- Fomentar un ambiente de trabajo autónomo pero a la vez colaborativo en el que los participantes puedan captar las imágenes de autorretrato respetándose unos a otros.
- Analizar y reflexionar a través de los autorretratos propios y ajenos, deduciendo las partes comunes y diferentes entre unos y otros en referencia a los entornos culturales de los que surgen.
- Valorar y saber reconocer una imagen correcta técnicamente y con un lenguaje visual y compositivo coherente.
- Saber expresar a través de la fotografía de autorretrato las características de la propia identidad.
- Aprender a establecer diálogos de imágenes y el lenguaje narrativo visual para generar mensajes controlados de comunicación.

Fotoensayo Explicativo con Cita Visual. Genaro, Noemí (2013) *Milenio. Nos fotografiamos*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de Franco (arriba) *Sin título*, 2009; y una cita visual literal (abajo) de las experiencias de Zana Briski, Calcuta, Kids with Cameras, [Chicos con cámaras], (Anónimo,2001).

c) Actividades

1. Técnica fotográfica.

Para adquirir conocimientos básicos sobre técnica fotográfica se ven imágenes con ejemplos, y se realiza una ficha técnica de la cámara fotográfica digital compacta con los modos básicos y los efectos que consiguen.

2. Retratos de los compañeros y compañeras.

En el aula se realizan retratos de los compañeros y compañeras por parejas, una vez vistos los ejemplos visuales sobre diversas angulaciones, encuadres y posicionamientos.

3. Teoría sobre el autorretrato.

Se explican principalmente la definición básica de autorretrato y los modos de disparo y cómo llevarlos a cabo con la cámara digital compacta.

4. Visionado de autorretratos de artistas reconocidos.

Se estudia la obra entre otros autores de Cahun, García Alix, Lucas, Mapplethorpe, Mendieta, Morimura. Se realiza una reflexión sobre la experiencia de las Villas Miseria a través de los autorretratos de los chicos, ya que, pese a la cercanía, es una realidad que no conocen personalmente.

5. Autorretratos según los modos de disparo: reflejos.

Se les pide realizar autorretratos según el modo de disparo de reflejo, en casa o en el ambiente que prefieran, exterior o interior. Se les indica que pueden utilizar todo tipo de objetos para reflejarse, no sólo espejos.

6. Posicionamientos y angulaciones con tu propio cuerpo.

Los participantes se realizan autorretratos con diversos posicionamientos y angulaciones con la cámara en la mano, de tal manera que las imágenes resultantes sean distintas entre sí. Se le denomina: "Autorretrato de mi cuerpo en trozos o fragmentos" y se piden como mínimo 5 fotografías. Además se piden otras 5 imágenes de un objeto realizando el mismo ejercicio con lo que se pueden comparar los efectos de uno y otro.

Serie Secuencia. Genaro, Noemí (2012) *Milenio*. *Autorretratos simultáneos*. Serie organizada con dos fotografías digitales de la autora, Franco y Agustín se autorretratan juntos I y II, 2009.

7. Lenguaje visual y composición y descomposición.

El lenguaje visual y la composición se estudian a través de imágenes ejemplo y luego se realizan descomposiciones por medio del dibujo reduciendo las fotografías a sus elementos más básicos. También se realizan análisis de imágenes publicitarias, reflexionando sobre el mensaje que se transmite a través del lenguaje visual y composición.

8. Diálogo de imágenes.

Se realiza un diálogo de imágenes con un grupo de fotografías en papel que he seleccionado previamente y que permiten profundizar en conceptos visuales y no verbales para conectar las imágenes.

9. Autorretratos de género.

Para profundizar en la temática de género se ven una serie de ejemplos de autorretrato de artistas que han trabajado este concepto, como son los citados anteriormente, y autorretratos míos en torno a este concepto. Después se pide que se realicen autorretratos como si fueran una chica y como si fueran un chico. Como se realizan en clase, y no cuentan con accesorios de vestuario, recurren para realizar este ejercicio a los gestos y a la fragmentación del cuerpo por medio del encuadre realizando planos cortos.

10. Autorretratos de memoria.

Se les pide realizar al menos 5 autorretratos en 5 momentos distintos del día, profundizando así en el concepto de memoria. Principalmente lo realizan en casa, pero se dejaba abierta la posibilidad de hacerlo en exteriores, siempre y cuando relataran a través de estas imágenes su vida cotidiana.

11. Autorretrato a través de motivos simbólicos.

Para estudiar el autorretrato a través de la autorrepresentación por motivos simbólicos u objetos los participantes toman al menos 5 imágenes de objetos que les representen, eligiendo la mayoría de ellos objetos de su dormitorio, su vestuario, sus muñecos o grupos favoritos, excepto en un caso en el que Nicolás dice autorrepresentarse a través de su perro.

12. Encuestas.

Los participantes responden fácil y brevemente a una serie de encuestas escritas sobre los autorretratos que han realizado y los que éstos han generado en sus vidas, cuestionando su aprendizaje visual en el taller.

Serie Secuencia. Genaro, Noemí (2012) *Milenio*. *Mira mi foto*. Serie organizada con dos fotografías digitales de la autora, *Camila* y *Franco* se enseñan fotos I y II, 2009.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) *Milenio. Diálogo de imágenes*. Fotoensayo compuesto por una **Serie Secuencia** organizada con tres fotografías digitales de la autora (arriba, ambas páginas) *Los chicos del colegio Milenio con el diálogo de imágenes*, 2009; y una cita visual literal (abajo, página izquierda) de las experiencias de LTP (Literacy Through Photography) [Alfabetización a través de la fotografía] de Ewald, en Arusha, Tanzania (Li, 2012b).

d) Conclusiones

En esta experiencia no se ha contado con el tiempo suficiente para asentar los conocimientos adquiridos en un primer momento, ya que el taller ha resultado más corto de lo planteado previamente por motivos ajenos. En cualquier caso, los participantes que han estado asistiendo han realizado la mayoría de las actividades propuestas, algunas con mejores resultados que otras.

Se han notado carencias a nivel técnico, debido a la mala calidad de la herramienta utilizada, mala iluminación en el centro, y en las fotografías en casa por no siempre buscar un ambiente lumínico propicio. La mayoría de los autorretratos que se han tomado en casa los han hecho cuando sus familiares dormían o en la intimidad de su dormitorio o del cuarto de baño. Resulta especialmente interesante este modo de reflejar su entorno, el escenario en el que viven y los objetos que los rodean, siendo además éstos en algunos casos motivo de autorrepresentación.

En las encuestas se les pedía valorar las actividades y entre las que más les han gustado se encontraban el autorretrato por concepto de género, de memoria, y el de reflejo, siendo éstas imágenes a su vez las que más han realizado y con mayor calidad; lo cual viene analizado en la tabla visual y posteriormente en las conclusiones visuales. En cambio no les resultaba de gran interés la descomposición de la imagen en elementos básicos porque pensaban no haberla realizado correctamente, de lo que se deduce que les cuesta abstraerse de la imagen real y físicamente representada para profundizar en la parte compositiva.

En general les interesa la parte del autorretrato referencial, lo que aparece en la imagen junto a ellos, y cómo salen, si salen bien, si se gustan, si la imagen de ellos que les refleja el autorretrato coincide con su autoimagen mental. También es importante cómo reflejan en algunas de sus imágenes situaciones divertidas, y cómo se han reído juntos en clase contemplándolas. Es importante tener en cuenta la edad de los chicos y chicas, de 12 años, por lo que estos comportamientos, sumados al horario y momento del taller, son perfectamente comprensibles.

Ante las exposiciones teóricas y el visionado de imágenes de artistas los participantes no se concentraban fácilmente y por tanto se ha cambiado de estrategia realizando las sesiones más prácticas, pero la carencia de cultura visual y visionado de imágenes de calidad se ha notado en los resultados.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *Yo en el reflejo y alguien en la cama. Milenio, Memoria, Reflejo*. Fototoensayo compuesto por una fotografía digital de Franco (arriba) *Yo con mi abuelo*, 2009; y una fotografía digital de la autora (abajo) *Yo con Silvio en una pensión en Madrid*, 2009.

HERRAMIENTA FOTOGRÁFICA	MODOS DE DISPARO	CONCEPTOS AUTORRETRATO	
Estenopeica	Disparo Automático	Identidad	Género
			
Analógica	En mano	Estudio	Firma
			
Digital	Reflejos y Sombras	Memoria	Ilusión
	Asistido	Símbolo	

a1

b1

c1

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *Autorretratos simultáneos. Milenio, Identidad, Disparador Automático.* **Fotoensayo** compuesto por tres **Series Muestra** compuestas a su vez por dos fotografías digitales cada una: Agustín (a1 y a2), *Sin título*, 2009; Nicolás (b1 y b2), *Sin título*, 2009; y Franco (c1 y c2), *Sin título*, 2009.

a2

b2

c2

a

b

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *Yo y Lo que me representa. Milenio, Identidad, Disparador automático, en mano.* Fotoensayo compuesto por dos fotografías analógicas de la autora (a) *Yo con mi cantante favorito*, 2001; (b) *Yo con mi cantante favorito II*, 2001; y cuatro fotografías digitales de Camila: (c) *Yo y mis ídolos*, 2009; (d) *Mi camiseta de volley*, 2009; (e) *Mi osito*, 2009; (f) *Mi grupo de música favorito*, 2009.

c

d

e

f

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *Mi cuerpo en trozos de chico y de chica*. *Milenio*, Género, en mano, disparador automático. **Fotoensayo** compuesto por una fotografía digital de la autora, (pagina izquierda) Yo y él, 2005; y tres **Series Muestra** compuestas a su vez por tres fotografías digitales de autorretrato cada una: Nicolás (a1,a3 y b3), Camila (a2, b1 y c1), Franco (b2 y c3) y Agustín (c2).

a1

a2

a3

b1

b2

b3

c1

c2

c3

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *Autorretrato en el espejo del baño*. *Milenio, Estudio, Reflejo*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales (arriba ambas páginas) Nicolás, *Sin título I y II*, 2009; y una cita visual fragmento de Ise Bing, *Self Portrait in mirrors* [*Autorretrato en espejos*], 1931.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *Autorretrato en casa en distintos momentos del día.* Milenio, Memoria, Disparador Automático. Fotoensayo compuesto por tres fotografías digitales de autorretrato de Franco, (página izquierda) *En las cuquetas [camas literas] con mi hermano*, 2009; (página derecha arriba y abajo) *En el sofá I y II*, 2009.

Fotografía independiente. Tomé, Frank (2010). *Yo delante de la persiana*. Fotografía estenopeica.

a) Contexto

Esta experiencia se lleva a cabo con el alumnado de la Escuela de Arte de Córdoba (EAC) dentro de los Ciclos Formativos de Grado Superior en Gráfica Publicitaria, Ilustración y Fotografía Artística, y en concreto en los módulos de Fotografía y Fotografía Artística que he impartido durante el curso académico 2009-2010. Se trataba pues de tres grupos de clase con algunas características comunes, como el interés por lo artístico, y otras distintas, como la edad o la especialidad artística en concreto. Eran un total de unos 45 alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 17 y 23 años aproximadamente.

En el caso del grupo de Gráfica Publicitaria, los participantes eran un grupo muy compacto y similar entre sí respecto a edades (en torno a los 18 años) e intereses, principalmente por el diseño y la estética. Se trataba de un grupo muy participativo y energético, con interés previo por la fotografía y el autorretrato, ya que la propia imagen era una de sus principales preocupaciones.

El grupo de Ilustración era menos numeroso y su participación y asistencia más intermitente, así como se trataba de un grupo más heterogéneo en edades e intereses. No tenían un especial interés inicial en la fotografía, pues la mayor parte de ellos tenían como talento el dibujo y se centraban en éste.

Los alumnos y alumnas de Fotografía Artística tenían una predisposición muy positiva al trabajo y además a nivel técnico eran más avanzados que el resto pues se dedicaban específicamente a la fotografía. Este grupo era también homogéneo en edades e intereses, pero manteniendo como común el lenguaje fotográfico, lo que permitía que además de las actividades específicas propuestas en esta experiencia los chicos y chicas realizaban otras muchas imágenes por sí mismos.

El poder trabajar con el mismo alumnado durante todo un curso académico permite profundizar más tanto en el aprendizaje de la herramienta y lenguaje fotográfico como en el uso del autorretrato. Se han realizado numerosas actividades y se ha contado con un tiempo extenso para comentarlas y perfeccionarlas. Además, el centro de la Escuela de Arte de Córdoba contaba con unas magníficas instalaciones fotográficas, tanto en estudio como en laboratorio fotográfico, que colaboraron con los óptimos resultados obtenidos a nivel técnico y artístico. También al situarse en una ciudad de clima cálido se han realizado múltiples salidas de campo fotográficas en grupo, donde el alumnado compartía sus dudas y se creaba un ambiente colaborativo muy eficaz y enriquecedor.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *EAC, Salidas de campo I*. Fotoensayo compuesto por (arriba) una fotografía digital de la autora, *Los chicos y chicas de Gráfica con las latas*, 2009; y (abajo) una fotografía estenopeica de la autora, *El grupo de Gráfica*, 2009.

a

b

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *EAC, Salidas de campo II*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (a) *El grupo de Fotografía Artística*, 2010; y tres fotografías digitales: (b) Jezabel Marchán, *Sin título*, 2010; (c) Francisco Millán, *El grupo de Ilustración en las Tendillas*, 2010; y (d) Jezabel Marchán, *Sin título*, 2010.

c

d

Para llevar a cabo esta experiencia se cuenta con abundantes recursos materiales: las instalaciones de la Escuela de Arte de Córdoba (gracias a la labor del profesorado que trabaja allí permanentemente) son muy completas en todas las áreas. Además de los espacios del estudio y laboratorio, hay una biblioteca de libros de fotografía y la posibilidad de utilizar cámaras reflex digitales en calidad de préstamo. También se cuenta con proyectores para el visionado de las imágenes, si bien a mitad del curso académico desaparecen varios de ellos y no es posible reponerlos. Lo que faltaba en ese momento era la posibilidad de usar equipos informáticos con calidad tecnológica avanzada, pero la mayor parte de los alumnos y alumnas tenían uno a disposición en su casa.

Por tanto todos estos recursos se utilizan en esta experiencia, se realizan prácticas de laboratorio y estudio; salidas de campo; y visionado de libros e imágenes impresas y digitales, tanto de autores reconocidos como las del alumnado, las mías y las de los participantes de experiencias anteriores. Se utilizan diversos tipos de herramientas fotográficas, desde la cámara estenopeica a la digital, con retoques en laboratorio o a través de equipos informáticos y el programa Photoshop. Según el grupo de alumnado se ha profundizado más o menos en la técnica fotográfica, siendo el grupo de Fotografía Artística, como se ha dicho anteriormente, el más avanzado en este aspecto.

En todos los casos se comienza por ejercicios de conocimiento de la herramienta fotográfica, uso de la luz y lenguaje visual, en los que se utiliza como temática el autorretrato, para más tarde centrarse en éste de manera más concreta. Por ejemplo al principio se realizan ejercicios con diferentes tipos de luces, o diferentes tipos de encuadres, pero tomando como protagonista de la imagen a uno mismo. O se utiliza la cámara estenopeica como primer acercamiento a la fotografía, pero además haciendo autorretrato. Siempre se ven las imágenes realizadas y se comentan con el grupo, además de la realización de algunas encuestas y debates, en los que se puede comprobar el nivel de satisfacción del alumnado con el autorretrato fotográfico.

Se obtienen imágenes de autorretrato muy variadas y de gran riqueza expresiva que corresponden con todos los tipos por categorías que hemos establecido en esta investigación, y contando a su vez con distintos tipos de disparo y herramientas. Además del gran número de participantes, es importante tener en cuenta la larga duración de la formación y de esta experiencia, que permite una mayor profundización en el proceso.

Fotografía independiente. Urbano, Carmen (2010) Sin título.

a

b

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) EAC, *En el estudio*. Fotoensayo compuesto por tres fotografías digitales de la autora (a) *Retratando a Rafa Saco*, 2010; (b) *Retratando a Rafa Sánchez*, 2010; y (c) *Retratando a Teresa Martínez*, 2010; y una fotografía digital de Jezabel Marchán, *Sin título*, 2010.

c

d

b) Objetivos

En esta experiencia se pretende adquirir conocimientos técnicos precisos sobre el autorretrato fotográfico, pero también saber elaborar mensajes creativos artísticos de gran calidad que puedan formar parte con dignidad del universo simbólico de imágenes.

- Conocer la herramienta fotográfica a nivel técnico desde distintos tipos de instrumentos, cámara estenopeica, cámaras analógicas y digitales.
- Saber utilizar la luz e iluminación en exteriores e interiores, y en el estudio fotográfico, con control y corrección.
- Ser capaces de expresarse a través del lenguaje visual y la composición fotográfica estableciendo mensajes controlados.
- Desarrollar las capacidades simbólicas y expresivas a partir de la creación de imágenes fotográficas de autorretrato.
- Relacionar la autorrepresentación con la cultura a la que se pertenece a través de las imágenes de autorretrato fotográfico.
- Desarrollar la capacidad crítica y reflexiva ante las propias imágenes, las de los compañeros y las de otros artistas dentro de un contexto visual determinado.
- Entender las categorías de autorretrato por concepto y saber utilizarlas según los intereses de cada uno investigando a través de éstas.
- Aprender a editar las propias imágenes, siendo capaz de seleccionar aquellas que son más correctas en cuanto a técnica, originales positivamente y profundas a nivel conceptual.
- Saber relacionar imágenes entre sí, por medio de un diálogo o una serie secuencial, configurando un mensaje coherente en el que no se repita la información y todas las imágenes sean válidas por sí mismas, pero a la vez aporten algo nuevo al conjunto.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *Me fotografío en el espejo*. EAC, Firma, Reflejo. Fotoensayo compuesto por tres fotografías digitales (arriba izquierda) Jezabel Marchán, *Sin título*, 2009; (arriba derecha) Marta Ortiz, *Sin título*, 2009; y (abajo) Jezabel Marchán, *Selbstporträt [Autorretrato]*, 2009.

c) Actividades

1. Técnica fotográfica.

Se realizan ejercicios de técnica fotográfica básicos, principalmente en los grupos de Ilustración y Gráfica Publicitaria, se hace un estudio práctico sobre el enfoque y la profundidad de campo; el movimiento y la exposición a la luz.

2. Retrato en estudio.

En el estudio fotográfico se realizan series de retrato con distintos tipos de iluminaciones, y ya en algunos casos eligen sustituir el retrato por el autorretrato. Para ello utilizan principalmente el disparador automático y en ocasiones el modo de autorretrato asistido, según las necesidades de la obra.

3. Teoría sobre el autorretrato.

En los grupos de Ilustración y Gráfica Publicitaria la teoría del autorretrato es introductiva, se explica definición de éste y los modos de disparo. En el caso de Fotografía Artística se profundiza más, analizando las categorías de autorretrato según concepto; las diferencias a nivel teórico entre retrato y autorretrato; y el autorretrato como acto fotográfico y como muerte.

3. Cámara estenopeica.

Se construye la cámara estenopeica con cajas de madera y latas y se estudia la técnica a través de ejemplos, con las particularidades propias de este tipo de cámara, como son el modo de disparo y la exposición a la luz. En la mayoría de los casos se colabora con un compañero o compañera asistente que se encarga del disparo y de contar el tiempo de exposición mientras el autor de la fotografía posa tal y como haya sido previsto por él mismo.

Durante varias sesiones se realizan salidas de campo en grupo y se realizan fotografías de autorretrato con estenopeica, aprovechando los recursos que esta técnica proporciona:

- Autorretratos en movimiento, con figuras dobles.
- Autorretratos con cámaras con doble estenopo.
- Autorretratos a través de motivos simbólicos.
- Autorretratos en grupo.

4. Visionado de autorretratos de artistas reconocidos.

Se estudia, analiza y debate la obra de diversos autores como Coplans, Goldin, Sherman, Wilke, Woodman. También se ven autorretratos que forman parte de esta investigación, míos y de otras experiencias, como la del Sáhara, y se analiza el documental de los Niños del Barrio Rojo (Briski & Kaufmann, 2004).

Serie Secuencia. Genaro, Noemí (2013) EAC, *Making of de la fotografía estenopeica de Raúl*. Serie compuesta por dos fotografías digitales de la autora (arriba) Raúl prepara sus objetos personales con Antonio, 2009; y (abajo) Raúl fotografiándose, 2009.

5. Autorretratos según los modos de disparo: disparador automático, en mano y reflejos o sombras.

Se les pide realizar autorretratos según los modos de disparo, en casa o en el ambiente que prefieran, exterior o interior.

- Autorretrato con disparador automático. 5 fotografías.
- Autorretrato con la cámara en la mano. 5 fotografías.
- Autorretrato con reflejos o sombras. 5 fotografías.

6. Posicionamientos y angulaciones con tu propio cuerpo.

Se pide realizar autorretratos con la cámara en la mano del propio cuerpo, buscando el mayor número de posicionamientos y angulaciones posible, de tal manera que las imágenes resultantes sean distintas entre sí. Se le denomina: "*Autorretrato de mi cuerpo en trozos o fragmentos*" y se piden como mínimo 12 fotografías. Además se piden otras 12 imágenes de un objeto realizando el mismo ejercicio con lo que se pueden comparar los efectos de uno y otro.

7. Lenguaje visual y composición.

El lenguaje visual y la composición se estudian a través de imágenes ejemplo y luego se trabaja con las propias imágenes, realizando descomposiciones por medio del dibujo reduciendo las fotografías a sus elementos más básicos, así como buscando imágenes donde aparezcan estos elementos.

8. Diálogo de imágenes.

El diálogo de imágenes se lleva a cabo por medio de un mural para todos los grupos de clase, pero cada clase establece su propio diálogo, llevando una imagen en papel y respondiendo con otra el siguiente compañero. Al final se convierte en una competición entre grupos por ver cuál de ellos termina antes el fotodiálogo y además observan cómo lo ha realizado cada clase partiendo de la misma imagen inicial.

9. Series Secuencia de imágenes Autorretrato .

Otra actividad que se propone es una serie de imágenes de autorretrato, en plano secuencia con la cámara fija y movimiento del modelo (y autor) con temática libre que permite obtener muy distintos tipos de series.

10. Encuestas.

Los participantes responden a una serie de encuestas escritas sobre los autorretratos que han realizado y los que éstos han generado en sus vidas, cuestionando su aprendizaje.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012). *Autorretrato doble*. EAC, *Identidad, Estenopeica*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías de cámara estenopeica (arriba) Raúl Sánchez, *Dos posiciones*, 2009; y (abajo) Víctor Sánchez, *Autorretrato con cámara de dos estenopos*, 2009.

d) Conclusiones

En esta experiencia se han conseguido resultados artísticos de gran calidad y originalidad. Además del tiempo dedicado al aprendizaje (un curso académico completo) se trataba de tres grupos de clase y un alto número de alumnado, con lo cual se han realizado mayor número de imágenes y se han podido elegir las de mayor calidad para presentarlas.

Por este mismo motivo se han realizado autorretratos de todas las categorías por concepto y por modo de disparo. En cuanto a la herramienta, además de la cámara estenopeica y digital se han utilizado cámaras analógicas de 35 milímetros y de medio formato, y en pocos casos se ha utilizado el teléfono móvil o la cámara digital con espejo. Todo ello viene recogido en la Tabla Visual y luego en las conclusiones visuales se presentan todos sus autorretratos.

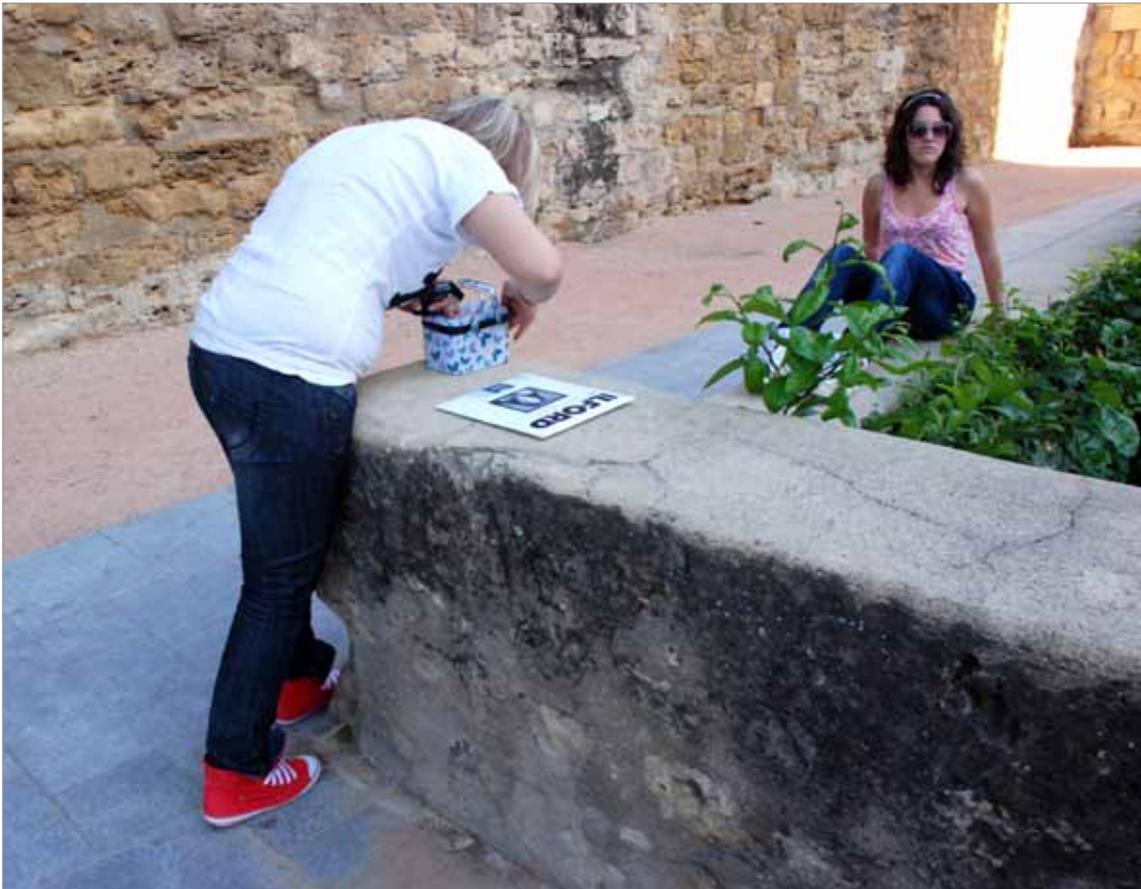
A nivel técnico consideramos que los resultados son óptimos, principalmente en el grupo de Fotografía Artística pero también en el resto de clases. Además hay algunos participantes de esta experiencia que tienen un talento brillante y han podido expresarlo a través del autorretrato. A la hora de realizar las actividades se ha podido trabajar de manera colaborativa en grupo y esto ha resultado enriquecedor y dinámico. También se han tomado autorretratos individuales en sus ambientes personales, pero la mayor parte de las imágenes son de ambientes exteriores y colectivos o sociales. Por ello pensamos que esta experiencia se ha caracterizado por el autorretrato relacionado con otras personas o entornos comunes, principalmente urbanos.

Aunque en los autorretratos el alumnado aparece representado de manera individual, ya que aparecen solos en la mayoría de las imágenes, hay numerosos guiños a la cultura a la que pertenecen, como su vestuario (hay una especie de obsesión por las zapatillas de deporte de marcas conocidas); gestos y poses; o escenarios urbanos de la ciudad de Córdoba. Algunas imágenes tienen un carácter más onírico, como las realizadas con cámara estenopeica, las tomadas en estudio o las que recrean ambientes más rurales o íntimos.

Por último, se han realizado debates y análisis de las fotografías de autorretrato de gran interés, estableciendo comparativas entre unos y otros, así como estudiando las imágenes de artistas que han influido directamente en los buenos resultados obtenidos. La realización de encuestas permite observar algunas de estas reflexiones, pero no siempre es un instrumento eficaz, ya que les cohibe más que el debate presencial, al igual que pasaba en otras experiencias anteriores.

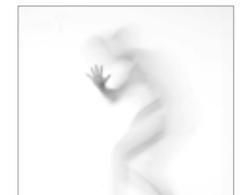
Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *Mis pies*. EAC, *Identidad, Estenopeica*. Fotoensayo compuesto por (arriba) una fotografía estenopeica coloreada a mano de Carmen Ortega, *Sin título*, 2009; y (abajo) una cita visual literal de los Toba (Mastrosimone y Widnick, 2006b).

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2013) *EAC*, *Autorretrato asistido con estenopeica*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora: (página izquierda) *Carmen Roperero acciona el disparador de Carmen Ortega*, 2009; y (página derecha) *Gloria Otero cuenta el tiempo de exposición de Carmen Urbano*, 2009.

HERRAMIENTA FOTOGRÁFICA	MODOS DE DISPARO	CONCEPTOS AUTORRETRATO	
Estenopeica 	Disparo Automático 	Identidad 	Género
Analógica 	En mano 	Estudio 	Firma
Digital 	Reflejos y Sombras 	Memoria 	Ilusión
Digital y Espejo 	Asistido 	Símbolo 	

a

b

c

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Yo desde abajo y desde arriba*. EAC, *Identidad, En mano y asistido*. Fotoensayo compuesto por cinco fotografías digitales: (a) Jezabel Marchán, *Sin título*, 2009; (b) Marta Ortiz, *Sin título*, 2010; (c) Rafael Sánchez, *Sin título*, 2009; (d) Jezabel Marchán, *Sin título*, 2009; (f) Daniel Nuevo, *Sin título*, 2009; y una fotografía digital de la autora (e) *Dolce atessa [Dulce espera]*, Cabo de Gata, 2011.

d

e

f

a

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mis piernas y mis pies*. EAC, *Identidad, Disparador automático y en mano*. Fotoensayo compuesto por cuatro fotografías digitales: (a) Carmen Roperó, *Sin título*, 2009; (b) Carlos Ponce, *Sin título*, 2010; (c) Carmen Ortega, *Próxima parada...*, 2010; y (d) Marta Ortiz, *Sin título*, 2009.

b

c

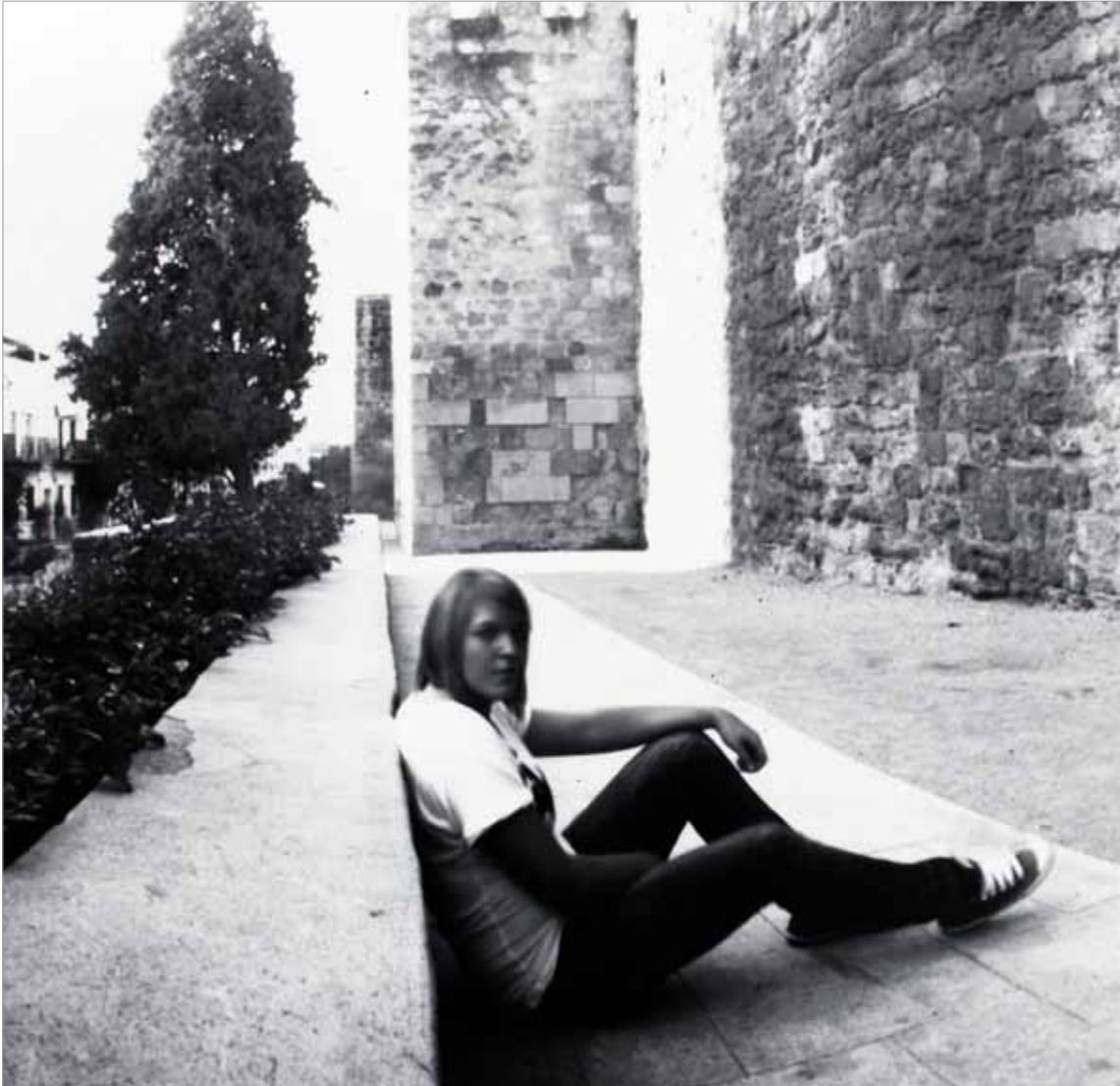

d

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Ésta soy yo, mujer.* EAC, *Género, Estenopeica.* Fotoensayo compuesto por cuatro fotografías de cámara estenopeica: (página izquierda) Carmen Ortega, *Yo en tres trozos*, 2009; (página derecha, arriba) Carmen Roperó, *Sin título*, 2009; y dos citas visuales literales (página derecha, abajo) de las experiencias de los Toba, (Mastrosimone y Widnick, 2006c y d).

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mi reflejo en los objetos*. EAC, Estudio, Reflejos. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora, (página izquierda) *En la tetera de mi tía*, 2007; y dos fotografías digitales (página derecha, arriba) Antonio Morales, *Mi reflejo en una bola*, 2010; y (página derecha, abajo) Carmen Ortega, *Reflejo del grito, inconsciente de la locura*, 2010.

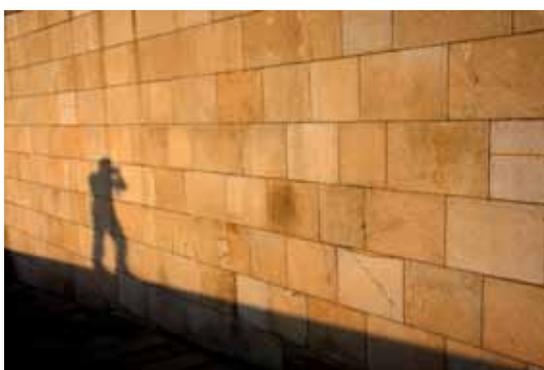

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Autorretratos múltiples*. EAC, *Firma*, *En mano y Disparador automático*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales (página izquierda) Antonio Morales, *Doble Autorretrato*, 2010; y (página derecha, arriba) Frank Tomé, *Triple Autorretrato*, 2010; y una cita visual literal (página derecha, abajo) (Lartigue, 1923).

a

b

c

d

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mi sombra en diferentes texturas*. EAC, Firma, Reflejos y sombras. Fotoensayo compuesto por cuatro fotografías digitales (a) Rafael Sánchez, *Sin título*, 2009; (b) Sergio Rafael Bermúdez, *Sin título*, 2010; (c) Frank Tomé, *Sin título*, 2010; y (e) Sergio Rafael Bermúdez, *Sin título*, 2010; una fotografía digital (d) Silvio Garabello Uruss, *Autoritratto nel piopetto [Autorretrato en la alameda]*, 2010; y una fotografía digital de la autora (f) *Mi sombra, mi reflejo y mis pies en el agua*, Cuzco, 2007.

e

f

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Caminando por la vía*. EAC, *Memoria, Disparador automático*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales (página izquierda) Ángel Pérez, *Sin título*, 2010; y (página derecha arriba) Rafael Sánchez, *Sin título*, 2010; y una fotografía digital (página derecha abajo) Silvio Garabello Uruss, *In autostrada, Autoritratto [En la autovía, Autorretrato]*, 2009.

a

b

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) Fragmentos del cuerpo. EAC, *Ilusión, En mano*. Fotoensayo compuesto por cuatro fotografías digitales: (a) Abel Tomé, *Mi ojo*, 2010; (b) Mª Luisa Ortega, *Sin título*, 2009 ; (c) Abel Tomé, *Mi barbilla*, 2010; y (e) Daniel Nuevo, *Sin título*, 2009; y una fotografía digital de la autora (d) *Mi lunar del pecho, en la furgó*, 2011.

c

d

e

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Yo desde abajo con una lámpara*. EAC, *Ilusión, En mano*. Fotoensayo compuesto por una fotografía de cámara estenopeica (página izquierda) Daniel Nuevo, *Sin título*, 2009; y dos fotografías digitales: (página derecha, arriba) Jezabel Marchán, *Sin título*, 2010; y página derecha, abajo) Abel Tomé, *Sin título*, 2010.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mi figura difuminada*. EAC, *Símbolo, Estenopeica, Asistido*. Fotoensayo compuesto por tres fotografías de cámara estenopeica: (página izquierda) Carmen Roperó, *Mis huellas y mi figura*, 2009, Asistido por M^aLuisa Ortega; (página derecha, arriba) Raúl Sánchez, *Mis objetos, mi sombra y mi figura*, 2009; y una cita visual literal (página derecha, abajo) de las experiencias de los Toba, (Mastrosimone y Widnick, 2006e).

a

b

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Movimiento desde la oscuridad*. EAC, *Símbolo*, *Disparador automático*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales: (a) Rafa Saco, *Sin título*, 2009; y (c) Jezabel Marchán, *Ansiedad*, 2010; y dos citas visuales literales (b) (Nauman, 1966); y (d) (Warhol, 1980).

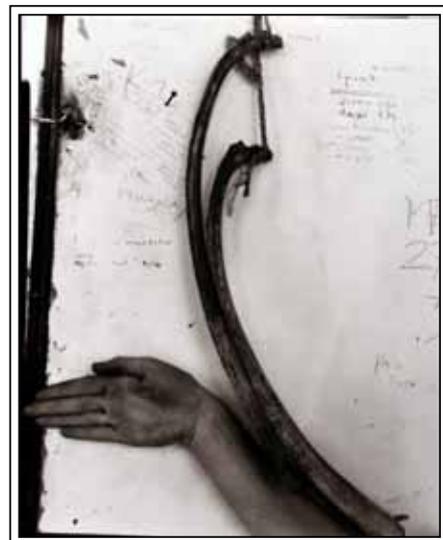
c

d

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *EAC, Símbolo, En mano*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales (página izquierda) Rafa Saco, *Sin título*, 2009; y (página derecha, arriba) Jezabel Marchán, *Vigués en el escenario*, 2009; y una cita visual literal (Woodman, 1975-78).

Serie Secuencia. Genaro, Noemí y Saco, Rafa (2011) *EAC, Símbolo, Disparador automático*. Serie formada por cuatro fotografías digitales de Rafa Saco, *Cuando el desnudo me mueve*, 2010.

Fotografía independiente .Christian (2009) *Vuelo. Cometa Blanca, Identidad, Disparador Automático.*

a) Contexto

Esta experiencia tiene lugar en el centro social Cometa Blanca en Motril (Granada) de Noviembre de 2009 a Febrero de 2010. Los participantes son jóvenes con distinta capacidad; es decir, chicos y chicas que presentan dificultades en distintos aspectos físicos o psíquicos. Acuden a este centro de manera regular todas las semanas para hacer todo tipo de actividades, entre las que se encuentra el taller de fotografía que impartimos.

En todo momento los chicos y chicas están acompañados por dos monitoras (Toñi y Macarena) que nos facilitan las tareas de apoyo físico y emocional. Además de mí como conductora del taller de fotografía y de autorretrato cuento con mi compañero Silvio Garabello para las actividades propiamente fotográficas.

Se lleva a cabo los sábados de manera intensiva, realizándose en la misma sesión una parte teórica, otra práctica en el aula y una salida de campo para tomar imágenes fotográficas. Ir cambiando de dinámica les ayuda a que mantengan la atención y el interés, ya que no les resulta fácil si se realiza una sola actividad durante un tiempo largo.

Los participantes contaban con cámaras digitales compactas y la mayoría las habían utilizado anteriormente. En algunos casos era necesario asistir a alguno de los chicos puesto que físicamente no les era posible apretar el disparador.

Se trata de un grupo que ya se conoce entre sí, son colaborativos, saben trabajar juntos, y se ayudan unos a otros en todas las actividades. Cada uno de ellos presenta peculiaridades muy distintas, por lo que tenemos que adaptar constantemente nuestras propuestas de manera personalizada. Además a nivel psicológico no se nos ha explicado explícitamente que características presenta cada uno de ellos, y tenemos que ir adaptándonos a las necesidades que vemos van surgiendo. Contar con dos asistentes nos es de gran ayuda, también para los desplazamientos en las salidas de campo.

En el centro utilizamos un espacio amplio para desarrollar las clases, y en la última sesión contamos con un proyector de vídeo para poder ver las imágenes que han tomado los participantes durante todo el curso. Esto además nos permite realizar una actividad específica con el proyector, en la que los chicos y chicas interactúan físicamente con sus imágenes.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2011) *Cometa Blanca*. *Fotografió a mis compañeros*. Fotoensayo compuesto por tres fotografías digitales de la autora (arriba) *Christian fotografiado por tres compañeras*, 2010; (abajo izquierda) *Adriana fotografiada por Christian*, 2010; y (abajo derecha) *Belén fotografiada por María*, 2009.

En la ciudad de Motril se realizaron varios actos en los que pudimos participar con los chicos y chicas del taller y que nos beneficiaron en nuestro objetivos. Por un lado se conseguía la integración de estos jóvenes con su entorno más cercano, y por otro, se les hacía ver la utilidad y funcionalidad de su labor como fotógrafos. Algunos de estos eventos fueron la participación en un concurso fotográfico con el tema de la bicicleta en la ciudad para promocionar el nuevo carril bici; o la asistencia a los ensayos de la banda municipal. En ambos casos los chicos salieron muy contentos de haber podido aplicar sus nuevos conocimientos fotográficos a la vez que se divertían e interactuaban con otras personas del pueblo.

Además hubo varias celebraciones internas dentro de la Asociación Cometa Blanca, como la excursión a Miny Hollywood en Almería o la fiesta de Carnaval, a la que asistimos y en las cuales los chicos y chicas del taller realizaron pequeños reportajes fotográficos y retrataron a sus compañeros.

La relación que se establece con los participantes de esta experiencia es distinta a otras en el sentido de que se implican más a nivel emotivo, son cariñosos y explícitos y en numerosas ocasiones invaden nuestro espacio físico personal, actitud que recibimos contentos pero que a veces imposibilita seguir un programa estructurado. Es necesario ser flexible y dinámico e ir cambiando el guión en función de lo que vaya ocurriendo.

En el momento de tomar fotografías, tendían a fotografiar todos el mismo objeto en el mismo momento, pero poco a poco conforme avanzábamos en el taller, se fueron diferenciando e buscando cada uno sus propios intereses personales. En todo caso siempre se mostraron muy colaborativos entre sí y aquellos que físicamente no eran autónomos eran acompañados tanto por monitores o compañeros en todo momento.

Cuando se realizaron autorretratos tomaron imágenes muy variadas, tanto en exteriores como en interiores, les resultaba muy fácil aislarse del entorno y concentrarse en su tarea, a pesar de que todos los compañeros estuvieran alrededor en ese momento. Se realizaron varias sesiones en el baño del centro que contaba con espejos y permitieron entender el modo de disparo de cámara digital y espejo. Generalmente captaban gran cantidad de fotografías que luego no les resultaba sencillo seleccionar, actividad que por tanto realizábamos también en grupo.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2011) *Cometa Blanca. Fotografío el entorno*. Fotoensayo compuesto por tres fotografías digitales de la autora: (a) *Fotografiando las bicis*, 2009; (b) *Christian fotografía la farola*, 2009; (c) *Fotografiando los músicos*, 2010; y una fotografía digital de Adriana (d) *María fotografía las bicis*, 2009.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2011) *Cometa Blanca*. Autorretratos en la calle. Fotoensayo compuesto a partir de tres fotografías digitales de la autora, *Adriana y Christian se autorretratan en la calle*, 2009.

b) Objetivos

Con esta experiencia se pretende lograr un mayor conocimiento de la herramienta fotográfica y del autorretrato que permita a los participantes expresarse y comunicarse con el entorno más cercano, elaborando mensajes elegidos por ellos mismos.

- Adquirir conocimientos básicos sobre la técnica y lenguaje fotográficos para aprender a sacar partido a las condiciones existentes en el entorno de luz, iluminación y composición.
- Propiciar, a través de diferentes estrategias didácticas, la expresión de sensaciones y emociones a través del autorretrato fotográfico.
- Reflexionar de manera colectiva sobre las imágenes, realizando múltiples lecturas y entendiendo desde el punto de vista del receptor lo que se transmite en éstas.
- Potenciar la colaboración de los participantes en todas las partes del proceso, así como el trabajo en equipo, la solidaridad y la cooperación en la toma de las fotografías y resto de actividades propuestas.
- Utilizar el autorretrato como forma expresiva de construcción de la propia identidad y de comunicación con el entorno.
- Promover la funcionalidad y uso práctico de las fotografías en los eventos de la ciudad.
- Desarrollar la capacidad de abstracción a través de la descomposición de las imágenes fotográficas y el dibujo artístico.
- Estudiar y mirar de manera consciente imágenes de artistas sabiendo valorar su aportación y originalidad.
- Establecer mensajes visuales controlados por medio de las series de imágenes fotográficas y la narratividad de éstas.

Fotoensayo Explicativo con Cita Visual. Genaro, Noemí (2011) *Cometa Blanca. Mirando fotografías*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (arriba) *Silvio y los chicos*, 2009; y una cita visual literal (abajo) de las experiencias de Calcuta, Kids with Cameras [Chicos con cámaras], (Brisky, 2001).

c) Actividades

1. Luz e iluminación.

Para aprender a conocer y utilizar la cámara fotográfica digital compacta se plantea un ejercicio en el que se toman fotografías con diferentes tipos de luces e iluminaciones. Se realizan tomas en exterior y en interior con iluminaciones naturales y artificiales, haciendo fotografías incluso de las propias fuentes de luz, además de los objetos que iluminan.

2. Posicionamientos y angulaciones con un objeto y con tu cuerpo.

Se realiza un estudio de posicionamiento y angulaciones fotografiando un mismo objeto desde distintas perspectivas. Y luego se realiza la misma actividad con el propio cuerpo, tomando autorretratos de fragmento.

3. Retratos de los compañeros y compañeras.

Se hace una salida de campo en la que se toman imágenes de retrato de los compañeros y compañeras. Se hace por parejas y en grupo, tomando fotografías a un sólo modelo con varios fotógrafos.

4. Reportaje.

Los participantes realizan fotografías en la calle en forma de reportaje con diversas temáticas. Una sesión se dedica a fotografiar a un grupo de músicos y otra sesión se realiza dentro de una iglesia. También se realizan pequeños reportajes en una excursión al Mini Hollywood y en la fiesta de Carnaval.

5. Concurso.

El ayuntamiento de Motril propone un concurso fotográfico con el tema de la bicicleta y los chicos y chicas del taller participan, para lo cual se toman como modelos a dos chicas en bicicleta y se dedica una sesión a esta salida de campo.

6. Teoría sobre el autorretrato.

Se explican principalmente la definición básica de autorretrato y los modos de disparo y cómo llevarlos a cabo con la cámara digital compacta, sin entrar a profundizar en la categorización por conceptos.

Serie Secuencia. Genaro, Noemí (2011) *Cometa Blanca. Diálogo de imágenes.* Serie organizada con dos fotografías digitales de Silvio Garabello, *Los chicos dialogando visualmente*, 2009.

7. Visionado de autorretratos de artistas reconocidos.

Por medio de un ordenador portátil se ven autorretratos que han realizado artistas reconocidos como Coplans, Friedlander, García Alix, Minkinnen, Wilke. E imágenes tomadas por mí y por otros participantes de las experiencias.

8. Autorretratos según los modos de disparo: reflejos y sombras.

Se realizan autorretrato de reflejo utilizando espejos y cristales que encuentran en la calle, por ejemplo en los coches y retrovisores.

9. Autorretratos con cámara digital y espejo.

En este caso se realiza una actividad en grupo dentro del cuarto de baño del centro durante varias sesiones en las que se utiliza el espejo para practicar el modo de disparo con autorretrato.

10. Autorretratos expresando diferentes emociones.

Se coloca la cámara fotográfica en un trípode y por medio del disparado automático se toman autorretratos por turnos. cada participante se sienta en la misma silla con el mismo fondo, y el objetivo es realizar gestos distintos ante la cámara expresando diferentes emociones.

11. Descomposición de fotografías.

Para desarrollar el aprendizaje del lenguaje visual se dibujan fotografías reduciéndolas a los elementos geométricos más sencillos.

12. Diálogo de imágenes.

El diálogo de imágenes se realizan en clase con un grupo de fotografías en papel que he seleccionado previamente y que permiten profundizar en conceptos visuales y no verbales para crear conexiones.

13. Visionado y edición de sus fotografías.

Diariamente al final de cada sesión se descargan sus fotografías en el ordenador y se comentan. Son muy participativos y realizan reflexiones profundas e interesantes sobre las imágenes.

14. Proyecciones con sus fotografías.

En la última sesión se cuenta con un proyector que permite interactuar con sus propias imágenes, posando delante de ellas.

Serie Secuencia. Genaro, Noemí (2011) *Cometa Blanca. Descomponiendo fotografías.* Serie organizada con dos fotografías digitales de la autora (arriba) *Los chicos dibujando las fotografías I y II*, 2009 y una de Silvio Garabello (abajo) *Los chicos dibujando las fotografías III*, 2009.

a

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2011) *Cometa Blanca. Autorretrato y pose*. Fotoensayo compuesto por tres fotografías digitales de la autora: (a) *Dani se hace un autorretrato*, 2010; (b) *Adriana se hace un autorretrato*, 2009; y (c) *Silvia se hace un autorretrato*, 2009.

c

b

d) Conclusiones

Los participantes de esta experiencia han acudido con regularidad a todas las sesiones, exceptuando algunos casos en que las familias no han podido llevarlos por motivos ajenos a nosotros. Fuera de las sesiones no realizaban apenas fotografías, en parte porque no les permitían usar las cámaras fotográficas, ya que muchos de ellos traían las que les habían dejado sus familiares, esperando que en el taller realizaran las fotografías bajo nuestra supervisión. Si bien ellos se mostraron capaces y autónomos a la hora de tomar fotografías, excepto algún caso, como se ha dicho anteriormente, en el que alguno de los chicos presentaba una discapacidad física que le imposibilitaba apretar el disparador, pero siempre siendo capaz de elegir y seleccionar el encuadre, el momento y el objeto que deseaba fotografiar.

En general las sesiones se realizaban en el centro, donde se miraban las fotografías en un ordenador portátil, tanto imágenes de autores como de otros participantes o las suyas propias tomadas en días anteriores. Los chicos y chicas mostraban gran ilusión e interés por ver las fotografías que habían tomado ellos o los compañeros, y se fijaban especialmente en las expresiones, gestos, posturas de cada uno de los que aparecían. Les resultaba sencillo dar su opinión al respecto y la expresaban rápida y claramente.

Generalmente con cada situación plasmada en la imagen hacían referencia a otra situación, por ejemplo, comparando a un compañero con un personaje conocido. También solían dar una opción de mejora de la fotografía, diciendo las cosas que habrían cambiado en ella. Por ejemplo, siempre preferían que saliera la cara a otra parte del cuerpo, o que aparecieran personas antes que objetos. A algunos de ellos les gustan las imágenes que podrían no ser consideradas técnicamente correctas, como fotografías que salen movidas o borrosas, pero siempre que se reconozca aquello que se ha fotografiado. También son de su preferencia las fotografías de gran colorido y en las que aparecen múltiples formas, pero con composiciones finales sencillas y limpias. Algunos posicionamientos como el cenital no saben reconocerlo con claridad, no entienden cómo se ha tomado la imagen.

Las sesiones dedicadas al autorretrato en el cuarto de baño con reflejo y modo de disparo con cámara digital y espejo fueron un éxito, ya que los participantes se divertían, y al mismo tiempo que trabajan en grupo eran capaces de aislarse y concentrarse para realizarse autorretratos de gran calidad y fuerte expresión.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2011) *Cometa Blanca. Mirando fotografías II*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de Silvio Garabello, *Noemí con los chicos I y II*, 2009.

Las salidas de campo en grupo para tomar fotografías permitían que los chicos y chicas hicieran actividades fuera del centro y además relacionándose con el entorno como fotógrafos, lo que les hacía sentirse importantes y útiles. Además las personas que se encontraban en esos entornos interactuaban con ellos y les preguntaban qué hacían con interés. En estas salidas se realizaron fotografías en un parque cercano, dentro de una iglesia, en un ensayo de la banda municipal y en una excursión a Almería. Algunos de estos entornos eran conocidos por ellos y a través del taller y de las fotografías los miraban de nuevo de un modo distinto.

Los desplazamientos físicos eran lentos, pero contábamos con la ayuda de dos monitoras y además entre ellos se ayudaban y colaboraban, los que tenían alguna dificultad para desplazarse físicamente eran llevados por otros que igual la tenían psíquicamente. Y en otras ocasiones podía suceder al contrario, puesto que alguno de los chicos decidier irse por su cuenta y era llamado o controlado por uno de sus compañeros.

La sesión dedicada a las proyecciones de las imágenes les sirve como conclusión del curso, e interactúan con las fotografías ampliadas sobre la pared. Les atrae especialmente salir de nuevo en aquellas que salen ya, sobre todo en las que aparecen sus rostros. Esta última actividad es muy enriquecedora para el grupo y asienta todo lo que se ha realizado en común. También este día se analizan y comentan las fotografías con profundidad.

En esta experiencia no se han realizado encuestas escritas pues no se consideraban de gran utilidad y suponían una dificultad añadida a los participantes del taller, pero se han realizado preguntas similares de manera oral, a los chicos y chicas y se ha tomado nota de sus comentarios en los diarios de la investigación.

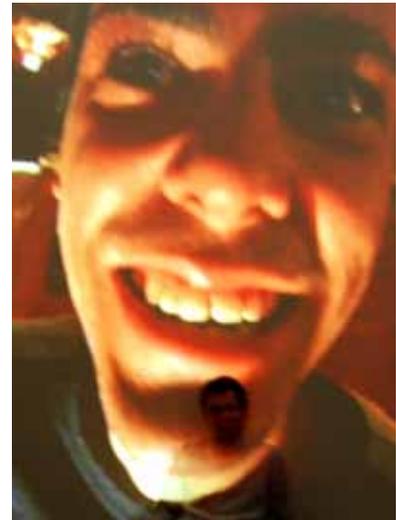
Las fotografías que se presentan como resultado no siempre han tenido una gran calidad técnica, pero sí es de especial interés la calidad expresiva de éstas. Además en concreto en las prácticas de autorretrato consiguen de manera muy rápida imágenes muy variadas y potentes. Solamente se ha trabajado con la herramienta digital, y digital con espejo, pero con todos los modos de disparo, y a nivel de los autorretratos de concepto se han trabajado sobre todo la identidad y el estudio, habiendo casos de memoria e ilusión. Todo ello viene recogido en la tabla visual y en las conclusiones visuales.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2011) *Cometa Blanca*. Autorretrato con cámara digital y espejo. Fotoensayo compuesto por cuatro fotografías digitales de la autora: (arriba) María se autorretrata usando el espejo de visor I y II, 2010; (abajo) Irene se autorretrata usando el espejo de visor I y II, 2010.

a

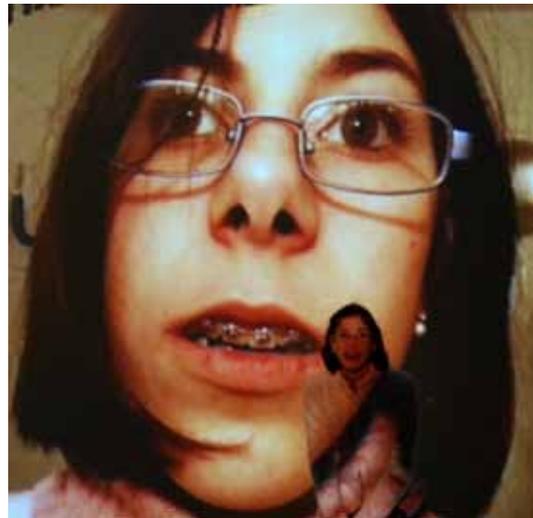

b

Serie Muestra. Genaro, Noemí (2011) *Cometa Blanca. Yo y mi foto proyectada*. Serie organizada por cuatro fotografías digitales de la autora (a) *Silvia con su foto proyectada*, 2010; (b) *Dani con su foto proyectada*, 2010; (c) *Irene con su foto proyectada*, 2010; y (d) *María con su foto proyectada*, 2010.

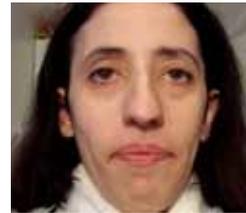
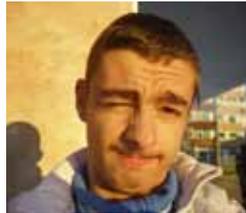
c

d

HERRAMIENTA FOTGRÁFICA	MODOS DE DISPARO	CONCEPTOS AUTORRETRATO	
Estenopeica	Disparo Automático	Identidad	Género
Análogica	En mano	Estudio	Firma
Digital	Reflejos y Sombras	Memoria	Ilusión
Digital y Espejo	Asistido	Símbolo	

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2011) *Poses. Cometa Blanca, Identidad, disparador automático, Asistido*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (página izquierda), *José Manuel y su foto proyectada*, 2010; y cuatro **Series Muestra** (página derecha) compuestas a su vez por tres fotografías digitales cada una: (a1, a2 y a3) José Manuel, *Mis Poses*, 2009, Asistido por: Silvio Garabello; (b1, b2 y b3) Silvia, *Mis Poses*, 2009; (c1, c2 y c3) Irene, *Mis Poses*, 2009; y (d1, d2 y d3) Adriana, *Mis Poses*, 2009.

a1

a2

a3

b1

b2

b3

c1

c2

c3

d1

d2

d3

a

b

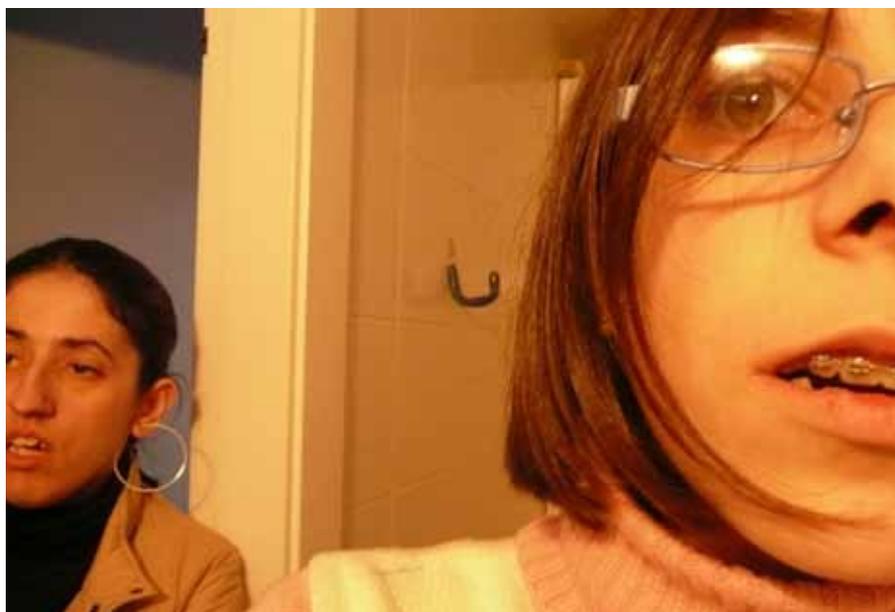
Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Éste soy yo*. *Cometa Blanca, Identidad, en Mano, Reflejo*. Fotoensayo compuesto por cuatro fotografías digitales (a) Dani, *Éste soy yo*, 2010; (b) Christian, *Éste soy yo*, 2010; (c) María, *Ésta soy yo*, 2010; y (d) Irene, *Ésta soy yo*, 2009.

c

d

Serie Secuencia. Genaro, Noemí (2013) *Cometa Blanca, Identidad y Estudio, Reflejo y en Mano*. Serie organizada con cuatro fotografías digitales de María, *Me busco por todas partes*, 2010.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *Miro mi boca. Cometa Blanca, Identidad, Reflejo.* Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de María (página izquierda) *Mi boca cerrada*, 2010; (página derecha, arriba) *Mi boca abierta*, 2010; y una cita visual literal (Ewald, 2002g).

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *Miro mi sombra. Cometa Blanca, Estudio, en mano*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales en blanco y negro de la autora (página izquierda) *Christian se autorretrata con su sombra al atardecer I y II*, 2010; y una fotografía digital (página derecha) de *Christian, Miro mi mano*, 2010.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Yo y mi monitora*. *Cometa Blanca, Memoria, en Mano*. Fotoensayo compuesto por tres fotografías digitales (página izquierda) Dani, *Yo con Noemí en fiesta de carnaval*, 2010; (página derecha, arriba) Christian, *Yo con Toñi*, 2010; (página derecha, abajo) Dani, *Yo con Toñi*, 2010.

a

b

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *Mi pelo y mi oreja. Cometa Blanca, Ilusión, en mano.* Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora (a) *Mis pelos, Dolce atessa*, 2010; (b) *Atardecer y rejas II*, 2010; y dos fotografías digitales de María (c) *Mi pelo*, 2010; y (d) *Mi cara de lado*, 2010.

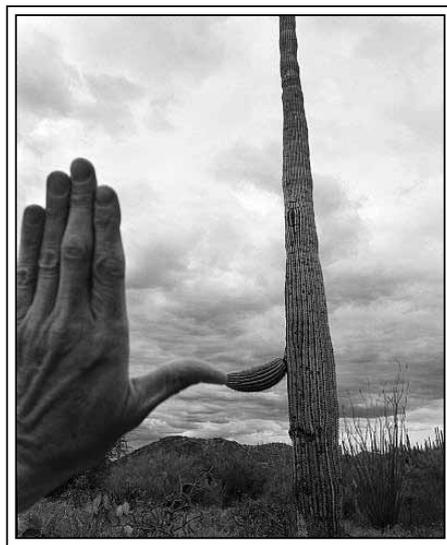
c

d

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *Miro mi mano. Cometa Blanca, Ilusión, en mano.* Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de Christian (página izquierda) *Mi mano, mi pie y nuestras sombras*, 2009; una fotografía digital de Dani (página derecha, arriba) *Mi mano es tan grande como Adriana*, 2009; y una cita visual literal (página derecha, abajo) (Minkinen, 1999).

Fotografía independiente. Muñoz , Alba (2011) *Sin título*. EAA, Símbolo y firma, asistido. Fotografía **analógica** de gran formato.

a) Contexto

La experiencia que se recoge a continuación se desarrolla en la Escuela de Arte de Almería, con el alumnado del 2º curso del ciclo formativo de Grado Superior de Fotografía Artística, en los que impartía durante el curso académico 2010-2011 los módulos de Fotografía Artística y Técnicas Fotográficas Aplicadas. Se trataba de un sólo grupo de clase con chicos y chicas de entre unos 20 y 22 años de edad, con intereses y estilos de vida similares. Asistían con regularidad a las sesiones unos 9 participantes, que trabajan de manera eficaz y puntual en la entrega de actividades y proyectos propuestos.

Este grupo ya había trabajado durante el curso académico anterior con la técnica fotográfica, composición y lenguaje visual, uso de iluminación, estudio y laboratorio. Por tanto no fue necesario realizar actividades de iniciación a la herramienta fotográfica, si no más bien alguna de recordatorio o de profundización en técnicas más complejas, como el uso de la cámara de gran formato, o el positivado en papel baritado.

La posibilidad de estar con el mismo grupo de chicos y chicas durante todo el curso académico con dieciséis horas semanales permitió trabajar de manera muy eficaz y con un alto nivel de profundización. Las relaciones establecidas entre ellos y conmigo fueron muy íntimas, similares a las de una pequeña familia. Además los participantes de esta experiencia han logrado resultados correctos técnicamente, y con una alta calidad y coherencia en sus mensajes artísticos. Progresivamente, cada uno de ellos ha logrado desarrollar un estilo visual personal muy cercano al de un fotógrafo artista profesional.

Además se trataba de un grupo que trabajaba de manera colaborativa entre sí, ayudándose unos a otros en todo momento, a la vez que se permitían momentos de autonomía e independencia para realizar las fotografías de autorretrato individualmente.

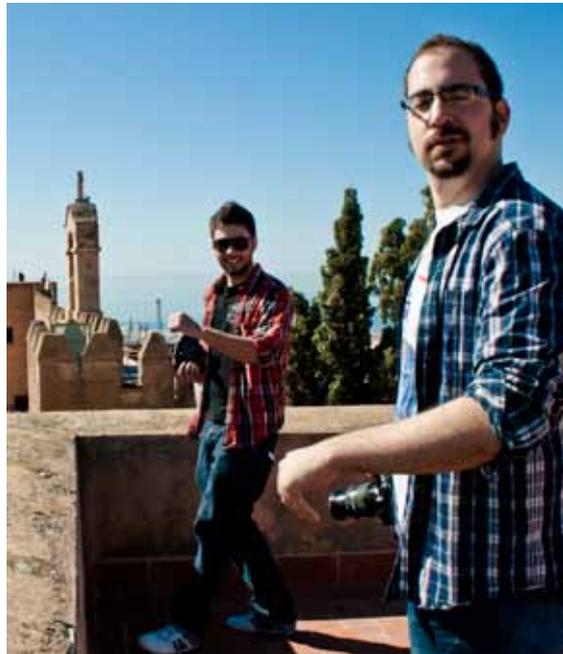
El centro de la Escuela de Arte de Almería contaba con muy buenas instalaciones y recursos didácticos específicos para la fotografía: laboratorios de revelado y positivado, estudio, aulas con ordenadores y biblioteca. Algunas de las instalaciones eran mejorables pero se podía contar con ellas para trabajar en grupos pequeños. Además este centro organizaba variadas actividades extraescolares que permitían salidas de campo para fotografiar con diversos objetivos, como la visita a la Alcazaba, las Jornadas de Diseño o pases de modelos de vestuario. También se realizaron visitas regularmente al Centro Andaluz de la Fotografía en las que se comentaban en grupo las muestras fotográficas.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) EAA. *Gran formato*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de la autora (arriba) Rocío mirando por el visor de la cámara de gran formato, 2011; y una fotografía analógica de gran formato de Rocío Lozano (abajo) *Fin*, 2011.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) EAA. *Fotografiando I*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de la autora (a,b): (a) *En la puerta de la escuela*, 2011; y (b) *En la Alcazaba*, 2011; y dos fotografías digitales de Javier Plaza (c,d): (c) *Gabriel y Fran en la Alcazaba* 2011; y (d) *Sin título*, 2011.

b) Objetivos

Los principales objetivos de esta experiencia son profundizar en las técnicas fotográficas de autorretrato, conocer el estilo visual de artistas reconocidos e identificar y construir un estilo visual propio de calidad.

- Profundizar en diversas técnicas fotográficas avanzadas como la cámara de gran formato y saber utilizarla para realizar autorretratos a través de un asistente.
- Identificar los intereses personales y saber expresarlos a nivel fotográfico, construyendo un estilo visual propio, personal y original.
- Reflexionar sobre las imágenes de los artistas, de compañeros y propias creando una conciencia crítica sobre éstas, y sabiendo contextualizarlas y valorarlas.
- Saber colaborar y cooperar con el resto del grupo en las actividades que se realicen en el centro y en exteriores.
- Propiciar el desarrollo de la capacidad simbólica y expresiva y de emociones a través del autorretrato fotográfico.
- Estudiar en profundidad las categorías de autorretrato por concepto y saber utilizarlas según los intereses de cada uno investigando a través de éstas.
- Conocer la obra de artistas de autorretrato y saber identificar en sus imágenes los valores visuales: iluminación, composición, mensaje que transmiten, contexto, escenario.
- Editar y seleccionar las propias imágenes, distinguiendo las que son más eficaces y de mayor calidad.
- Ser capaces de realizar un proyecto personal en el que las imágenes se relacionen entre sí en forma de series y fotoensayos, de tal manera que el resultado sea coherente y de calidad técnica y conceptual.

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) EAA. *Fotografiando en la Alcazaba II*. Fotoensayo compuesto por una fotografía de Fran Ortega (arriba) *Sin título*, 2011; y una fotografía digital de la autora (abajo) *Fotografía mi mano con maqueta para construcción de bambú*, Gabriel, Fran y Plaza, 2011.

a

b

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) EAA. *En clase*. Fotoensayo compuesto por tres fotografías digitales de la autora (a, c, d): (a) *Plaza fotografía su cámara hecha con un dólar*, 2011; (c) *Mary en clase*, 2011; con cita indirecta de Nadav Kander, Eugene Kang, *Special Assistant to the President, Obama's People [Asistente especial del Presidente, la Gente de Obama]*, 2009; y (d) *Seleccionando las fotos de Fran*, 2011; y una fotografía digital de Mary Segura (b) *Plaza le enseña a Noemí sus ampliaciones en baritado*, 2011.

c

d

c) Actividades

1. Proyectos.

Se desarrollan proyectos de Fotografía Artística a lo largo de todo el curso académico sobre diversas temáticas: reportaje, retrato, bodegón, arquitectura, cuerpo y autorretrato. En estos proyectos es fundamental el uso correcto, coherente y eficaz de técnica, composición y lenguaje fotográficos.

2. Teoría sobre el autorretrato.

La teoría del autorretrato se desarrolla con profundidad y de manera extensa en todos sus aspectos: definición básica de autorretrato, modos de disparo y categorización por conceptos.

3. Visionado de autorretratos de artistas reconocidos.

Además se estudia (por medio del vídeo proyector y bibliografía física) la obra de numerosos autores reconocidos que trabajan con el autorretrato fotográfico teniendo en cuenta nuestra clasificación por concepto. Entre otros:

Identidad

Cindy Sherman, Morimura, Samuel Fosso, Vivian Maier, Tomoko Sawada

Género

Claude Cahun, Ana Mendieta, Ixone Sadaba, Sarah Lucas, Robert Mapplethorpe, Shirin Neshat, Cristina Nuñez, Yurie Nagashima, Hannah Wilke

Estudio

Umberto Boccioni, Stanislaw Witkiewicz, Gisele Freund, Ilse Bing

Firma

Friedlander, Lartigue, Richard Avedon, Helmut Newton, Laura González

Memoria

Alberto García Alix, Ana Casas Broda, Bernard Plossu, Malerie Marder, Aino Kannisto, My little Dead Dick, Nan Goldin

Ilusión

Arno Rafael Minkinnen, Szculec Kryzanowski, Ouka Leele, Lucas Samaras, Gilbert & George, Duane Michals, John Coplans

Símbolo

Orlan, David Nebreda, Günter Brus, Francesca Woodman, Andy Warhol, Pierre Beteille, Gillian Wearing, Bruce Nauman

Serie Secuencia. Genaro, Noemí (2012) EAA. *Seleccionando fotos.* Serie organizada con tres fotografías digitales de Javier Plaza, *Sin título*, 2011.

a

Fotoensayo Explicativo. Genaro, Noemí (2012) *EAA. Con la Cámara de Gran Formato*. Fotoensayo compuesto por una fotografía digital (a) de Anónimo, Sin título, 2011; una fotografía digital de la autora (b) Rocío con la cámara de gran formato, 2011; y dos citas visuales literales de las experiencias de Ewald (c) (Regula, 2004); y (d) (Anónimo, 2005-06).

b

c

d

4. Autorretratos según un artista reconocido.

Para realizar esta actividad se les pide que elijan un fotógrafo de autorretrato reconocido de los que se han estudiado previamente, y al menos tomar 6 imágenes de autorretrato propias en función de 2 imágenes del autor. La temática y autor elegido serán libres, pero es importante que el estilo visual del autor quede patente en las imágenes de los participantes. Además se les pide que realicen un fotoensayo relacionando sus autorretratos con los del autor.

5. Autorretratos como Memoria y re-interpretación del Álbum Familiar.

En este caso se seleccionan una serie de imágenes de retrato del álbum familiar (3 como mínimo), y se re-interpretan como autorretratos. Para ello se hacen coincidir algunos aspectos del contenido, escenario y personajes que aparecen, pero se modifican otros. En cuanto al estilo visual e iluminación se pretende conservar cierta similitud entre ambas fotografías.

6. Autorretratos con cámara de Gran Formato.

Con la cámara de Gran Formato se pide a cada uno de los participantes realizar una fotografía de autorretrato como resumen del curso académico, de lo que han vivido y aprendido juntos. Lo realizan en escenarios exteriores y en grupo para ayudarse unos a otros, ya que para disparar con este tipo de cámara y a la vez aparecer en la imagen es necesario un asistente. Éste puede colocarse en el puesto elegido y luego el fotógrafo se intercambia con él. Una vez elegidos encuadre, iluminación y posicionamiento, el fotógrafo carga el obturador y coloca el chasis con la película, pero será ya el asistente el encargado de retirar el protector de la película y accionar el disparador.

7. Diálogo de imágenes.

El diálogo de imágenes se realiza por medio de un blog en internet en el que por orden alfabético los participantes se van turnando para contestarse unos a otros a través de las imágenes.

8. Visionado y edición de sus fotografías.

En todos los ejercicios se comentan en grupo las fotografías y se ordenan y seleccionan colaborando colectivamente. Además se cuenta con tiempo de edición y retoque digital a través de los ordenadores.

9. Encuestas.

Se realiza una encuesta por escrito en la que se recogen los comentarios y reflexiones del alumnado ante una serie de preguntas sobre el autorretrato.

Serie Muestra. Genaro, Noemí (2012) EAA. *Editando fotos.* Serie organizada con tres fotografías digitales de la autora.

d) Conclusiones

En esta experiencia se han logrado unos resultados fotográficos de gran calidad tanto técnica como artística. La larga duración de la experiencia (un curso académico completo) y la posibilidad de trabajar con un mismo grupo reducido de participantes ha permitido que se optimizaran los recursos y capacidades de éstos.

Ya se contaba con unos conocimientos previos fotográficos a nivel técnico, por lo que se ha profundizado en otras técnicas, como se ha dicho anteriormente, de un nivel más avanzado, pero sin por ello dejar de lado los objetivos artísticos y conceptuales. Algunas herramientas como la estenopeica o la cámara digital con espejo no se han especificado en esta experiencia porque el alumnado ya las conocía con anterioridad. Respecto al modo de disparo se han utilizado todos los tipos expuestos en esta investigación: automático, en mano, reflejos y sombras y asistido. Todo ello se analiza en la tabla visual y se recoge en las conclusiones visuales.

Se han estudiado en profundidad la obra de numerosos artistas de fotografía contemporánea, lo que ha permitido lograr unos resultados de mayor calidad artística y originalidad. Observar los autorretratos de otros les ha estimulado a buscar sus propios intereses y recursos expresivos a través de esta herramienta, consiguiendo al final un estilo visual propio. Tal y como se recoge en sus encuestas, no solamente los artistas les han influido, si no también el visionado de las obras de los compañeros, que les mostraban otra parte de sí mismos distinta a la que contemplaban a diario en clase.

A nivel de concepto, se han recogido numerosas obras con el concepto de memoria, ilusión y símbolo, y algunas de identidad, género y firma. Algunas actividades, como la de re-interpretación del álbum familiar iban directamente enfocadas al concepto de la memoria, pero también de identidad, pues se presentan en este caso de manera conjunta.

En los debates y reflexiones colectivas los chicos y chicas participaban de manera activa, tanto en los comentarios de documentales (por ejemplo el de Brisky, 2004) que se visionaban en clase, como las visitas a exposiciones o las imágenes de artistas, las mías, las de otros participantes de otras experiencias y las de los compañeros y compañeras. Además en cada uno de los proyectos artísticos que se desarrollaban se hacía una exposición y presentación oral en clase que les permitía afianzar sus conocimientos y lograr resultados profesionales de gran calidad técnica y artística.

Serie Secuencia. Genaro, Noemí (2012) EAA. *Mira mi álbum de fotos I.* Serie organizada con dos fotografías digitales de la autora.

Serie Muestra. Genaro, Noemí (2012) EAA. *Mira mi álbum de fotos II.* Serie organizada con cinco fotografías digitales de la autora.

HERRAMIENTA FOTOGRÁFICA	MODOS DE DISPARO	CONCEPTOS AUTORRETRATO	
Estenopeica	Disparo Automático	Identidad	Género
		Estudio	
Digital	Reflejos y Sombras	Memoria	Ilusión
			
		Símbolo	

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *EAA, Identidad y Memoria, disparador automático*. Fotoensayo compuesto por tres dípticos re-interpretaciones (fotografía analógica y digital): (a1, a2) de Mary Segura, *Yo de pequeña y yo ahora con cinta en pelo*, de su serie *Bienvenidos*, 2010; (b1, b2) de la autora, *Mi bisabuela y yo con la misma expresión*, 1978-2013; (c1, c2) de Gabriel Rega, *Mi padre y yo con camisa de cuadros*, 2011.

a1

a2

b1

b2

c1

c2

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *EAA, Identidad, Reflejo*. Fotoensayo compuesto por una fotografía de la autora (página izquierda) *Puerto Madryn, Argentina, 2007*; una fotografía digital de Alba Muñoz (página derecha, arriba) *Sin título, 2011*; y una cita visual fragmento (página derecha, abajo) (Maier, 1956).

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *EAA, Género y Memoria, disparador automático*. Fotoensayo compuesto por una cita visual literal (a) (Goldin, 1983); y dos fotografías digitales de Dory Hernández (b) *Muñequita de trapo I*, 2010; y (c) *Muñequita de trapo XIII*, 2010.

b

c

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *EAA, Género, Disparo asistido*. Fotoensayo compuesto por dos citas visuales literales de Sadaba (página izquierda, arriba) (Sadaba, 2002a); y (página izquierda, abajo) (Sadaba 2002b); y dos fotografías digitales de Mary Segura (página derecha) de su proyecto *Sensaciones inéditas*, asistido por M^o Carmen Rodríguez, 2011.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) EAA, Memoria, Disparador automático. Fotoensayo compuesto por una cita visual literal (página izquierda) (Casas Broda, 1988); y un díptico re-interpretación (fotografía analógica y digital) de Javier Plaza (página derecha) *Mis padres y yo con mi novia en un banco del parque*, 1988-2011.

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2012) *EAA, Memoria, disparador automático*. Fotoensayo compuesto por una cita visual literal (página izquierda) (Werning, 2010); un díptico re-interpretación de José Veiga (página derecha, arriba) *Sin título, 1990-2011*; y un díptico re-interpretación de Fran Ortega (página derecha, abajo) *Sin título, 1990-2011*.

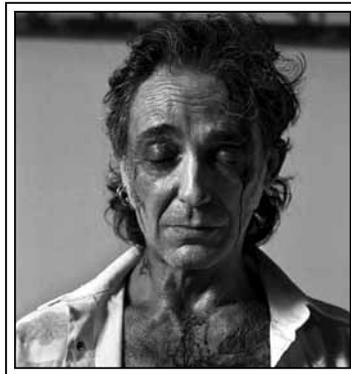
a1

a2

a3

b

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí y Plaza, Javier (2013) *Antes y después de las fotos de Alix. EAA, Memoria, Disparador automático.* **Fotoensayo** compuesto por dos **Series Secuencia** de Javier Plaza (a1,a2,a3) Sin título, 2010; (c1, c2, c3) Sin título, 2010; y dos citas visuales literales de García Alix (b) (García Alix, 2007); y (d) (García Alix, 1995).

c1

c2

c3

d

a1

a2

a3

b

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí y Lozano, Rocío (2011) *EAA, Ilusión, en mano y disparador automático*. **Fotoensayo** compuesto por dos **Series Secuencia** de Rocío Lozano (a1,a2,a3) *Sin título*, 2010; (c1, c2, c3) *Sin título*, 2010; una cita visual literal (b) (Szulc Krzyzanowski,1979); y una cita visual fragmento (d) (Szulc Krzyzanowski, 1981).

a1

a2

a3

d

a

b

c

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *EAA, Ilusión, disparador automático*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de Javi M. Bravo (a,d) *Sin título*, 2011; dos citas visuales literales de Minkkinen (b,d): (b) (Minkkinen, 1995c); y (e) (Minkkinen, 1989); y una cita visual fragmento de (c) (Szulc Krzyzanowski, 1978).

d

e

a

b

c

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí y Veiga, Jose (2011) *EAA, Ilusión, disparador automático*. Fotoensayo compuesto por dos **Serie Secuencia** de José Veiga: (a, b) *Tumbado en el horizonte*, 2010; y (d,e) *Mano-Cosa*, 2010; y dos citas visuales literales (c) (Minkkinen, 1995a); y (f) (Minkkinen, 2002).

d

e

f

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí y Ortega, Fran (2011) *EAA, Símbolo, Disparador automático*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías digitales de Fran Ortega (arriba, ambas páginas) *Blood and White I y II*, 2010; y dos citas visuales fragmento de acciones de Brus (abajo izquierda) (Brus, 1964a); y (abajo derecha) (Brus, 1964b).

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí y Segura, Mary (2012) EAA, *Símbolo*, asistido. Fotoensayo compuesto por una fotografía analógica de gran formato de Mary Segura (a) *Éste es el inicio de un gran formato de vida*, 2011; una fotografía digital de Mary Segura (b) de su serie *¡Mamá! ¿qué hay debajo de la cama?* asistido por Mª Carmen Rodríguez, 2010; y una cita visual literal (c) (Woodman, 1976b).

b

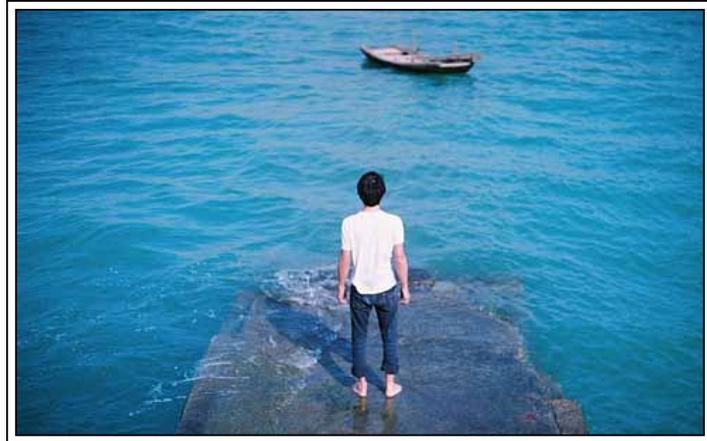

c

a

b

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *EAA, Símbolo, Disparador automático*. Fotoensayo compuesto por una fotografía analógica de gran formato de Gabriel Rega (a) *Origen*, 2011; una cita visual literal de My little dead dick (b) *Untitled, Xiamen days, [Sin título, Días en Xiamen]*, 2007; una fotografía analógica de gran formato de José Veiga (c) *Hacia la cima*, 2011; y una fotografía digital de la autora (d) *2 hembras negras preñadas*, 2011.

c

d

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí y Veiga, Jose (2013) EAA, *Símbolo, Disparador automático*. Fotoensayo compuesto por ocho fotografías digitales de José Veiga de su proyecto, *Una vida en imágenes*, 2011.

Fotografía Independiente. Genaro, Noemí (2013) *La rompigiacchio [la rompehielos]*.

11.1. Conclusiones

Los fotoensayos, series e imágenes seleccionadas y ordenadas constituyen, como ha podido apreciarse, el contenido teórico fundamental de este trabajo de investigación y por tanto, son las conclusiones del mismo. Estas conclusiones han sido incluidas en lugar más adecuado para ello, por ejemplo, al final de cada una de las experiencias, en base a los criterios metodológicos que se han seguido, es decir, por medio de la organización de las imágenes en forma de series, fotoensayos y tablas visuales.

El trabajo de investigación presentado ha expuesto un amplio recorrido sobre determinadas cuestiones relativas al autorretrato fotográfico y su incidencia en siete diferentes entornos de educación artística.

El capítulo dedicado a las metodologías basadas en la imagen fotográfica ha dado como resultado un marco teórico suficientemente sólido para desarrollar posteriormente un discurso tanto textual como visual en el que el contenido estético y mi obra como investigadora, autorretratista y educadora, ha resultado ser fundamento de la argumentación y las conclusiones aportadas.

El estudio del estado de la cuestión y el desarrollo del concepto de autorretrato fotográfico a partir de la obra de los autores relacionados ha proporcionado un ámbito conceptual que aplicar en la parte empírica. Además la delimitación del autorretrato fotográfico, su definición y claves más fundamentales han permitido elaborar un esquema teórico que complementa esa parte conceptual.

A partir de este esquema se ha mostrado un método de indagación que integra discurso visual y textual sin recurrir a la descripción de imágenes ni a la ilustración de textos. Todo ello ha sido utilizado y desarrollado aún más en la parte de experiencias.

En el capítulo 9, de aplicación del autorretrato fotográfico en contextos de educación artística produjo un modelo de aplicación, basado en tres partes fundamentales (herramienta fotográfica, modo de disparo y concepto) que se tuvo en cuenta a la hora de programar e implementar las experiencias empíricas desarrolladas a partir de él, y que luego se ha tenido en cuenta en las tablas visuales de conclusiones de cada una de las experiencias realizadas.

En determinados momentos del proceso investigador, la elaboración de fotoensayos ha sido de gran ayuda para la comprensión de los conceptos que se habían de elaborar. Del mismo modo, el estudio de la obra de los artistas escogidos ha proporcionado numerosas variaciones respecto del esquema inicial, provocando un proceso de investigación dinámico, en el que las imágenes de autorretrato de artistas, las de los participantes, y las mías propias se influían unas a otras, relacionándose entre sí, siendo unas veces origen y otras producto de estas relaciones.

Por otra parte, en las experiencias empíricas, se ha comprobado que el autorretrato fotográfico no es un simple 'tema' artístico, sino que su influencia en el proceso educativo y en el desarrollo de las sesiones ha manifestado la riqueza y polivalencia en un contexto de educación artística, tanto en entornos formales como no formales. Los trabajos seleccionados para este trabajo de investigación tratan de mostrar precisamente el conjunto del proceso, de forma paralela al texto y son mostrados como evidencias patentes de los resultados de esta investigación.

Por todo ello, podemos considerar que se ha logrado mostrar suficientemente:

- Que el autorretrato fotográfico es una forma de creación artística ampliamente utilizado por los artistas de todas las épocas y que actualmente ha recibido un nuevo empuje al calor de una revisión conceptual que se dirige fundamentalmente a cuestiones sociales, identitarias y simbólicas.
- Que dicha revisión del concepto de autorretrato y la adecuación a los parámetros actuales del arte entronca de un modo aún más adecuado con los objetivos generales de todo proceso educativo.
- Que en casos de personas con problemas de integración o situaciones de marginalidad, como en el caso de la experiencia en *Villas Miseria*, o la situación de refugiadas del *Sáhara*, el autorretrato favorece la realización de piezas creadas con una mayor complejidad y riqueza que si se tratase de temáticas exteriores al individuo.
- Que es posible estudiar las relaciones entre la persona y su entorno y las relaciones de la persona con su propia imagen a través del autorretrato fotográfico y que dichos estudios se ven favorecidos por las estrategias que aquí se han puesto de manifiesto.

- Que sin un modelo estratégico específico, que tenga en cuenta el valor estético de las imágenes y la multiplicidad de lecturas de su información no es posible controlar el uso que de los autorretratos puede hacerse para estudiar los modelos de identidad.
- Que el concepto identitario se ve influido notablemente cuando se trabaja específicamente con autorretrato fotográfico, porque se generan en el individuo numerosos cuestionamientos relativos a su entorno y relaciones, a su concepto de autoimagen y al entorno social que le 'juzga' visualmente.
- Que las variables del autorretrato, efectivamente no son infinitas, sino que, cuando el participante se autorretrata existen una serie de controles y pautas que debe seguir y que pueden ser identificadas. Los numerosos ejemplos de autorretrato mostrados en este trabajo dan buena prueba de ello,
- Que el trabajo de los artistas es un modelo válido para plantear estas cuestiones, porque de él pueden deducirse y organizarse numerosos elementos de interés para un entorno de enseñanza-aprendizaje en educación artística.
- Que gracias al modelo metodológico adoptado, las claves detectadas, si bien pueden ser ampliadas en futuros desarrollos de esta investigación, han quedado claramente definidas y delimitadas en la selección propuesta y que la creación de imágenes singulares y adecuadas a ellas, como aquellas que he realizado como investigadora, artista y educadora, demuestran la validez del esquema indagatorio planteado.
- Que gracias a la utilización expresa del lenguaje visual es posible plantear relaciones visuales sin necesidad de traducción alguna al lenguaje verbal. Dichas relaciones pueden ser constatadas no sólo en mi trabajo creativo, sino en el los participantes de las experiencias expuestas.

11.2. Perspectiva futura

Como propuesta de trabajo futuro relacionado con esta investigación me planteo realizar mayor número de experiencias en contextos de educación artística, que me permitan ampliar las conclusiones obtenidas. Estos contextos pueden ser más o menos homogéneos, y se pueden repetir experiencias en contextos formales o no formales.

Respecto a los contextos formales, en este último año ya he realizado una experiencia con el autorretrato fotográfico en un colegio de enseñanza media en Italia, y en relación a los contextos no formales, he realizado talleres de fotografía y reinterpretación de fotografías familiares a través del autorretrato con mujeres. Por ello sería de interés continuar utilizando el esquema teórico que se ha desarrollado en esta investigación, planteando ampliar las perspectivas relacionadas con la arteterapia, por ejemplo para este caso de reinterpretación de fotografías del álbum familiar.

Además se puede continuar profundizando en el uso de la metodología que aquí se ha desarrollado, utilizando en mayor medida los instrumentos específicos de ésta y estudiando las nuevas investigaciones al respecto.

Por otro lado, es necesario actualizar de manera continua y permanente el estado de la cuestión, tanto en autores relacionados con el autorretrato artístico y su crítica, como en aquellos que realizan experiencias prácticas con la fotografía en contextos educativos, de alfabetización visual, arte terapia o de antropología visual.

En cualquier caso, la continuación de esta investigación reforzaría su carácter subjetivo, autobiográfico y autonarrativo, por lo cual mis fotografías de autorretrato seguirán acompañando las imágenes de autorretrato que se obtengan a través de las experiencias prácticas o como citas visuales de nuevos autores reconocidos.

Una ampliación de esta investigación supone la creación de nuevas imágenes por parte del otro, del colectivo; el contacto por mi parte con estas imágenes; la generación y creación de nuevas fotografías de autorretrato propias, individuales; y, por último, la puesta en común de todas ellas, organizando discursos visuales válidos y eficaces que resulten de utilidad para otros.

Serie Muestra. Genaro, Noemí (2013) *Éstas somos nosotras*. Sáhara, Identidad, en mano. Serie organizada con diez fotografías digitales de (a) Isa Molud, *Sin título*, 2009; (b) Isa Said Bachir, *Sin título*, 2009; (c) Sinia Mohammed, *Sin título*, 2009; (d) Luara Ali, *Sin título*, 2009; (e) Lala Mohammed, *Sin título*, 2009; (f) Salka Mohammed, *Sin título*, 2009; (g) Yoguiha Sidahmed, *Sin título*, 2009; (h) Lala Molud, *Sin título*, 2009; (i) Hasina Hamdi, *Sin título*, 2009; y (j) Mintilheir Heni, *Sin título*, 2009; una cita visual fragmento de Nuñez (k) *Sin título*, 2008; y una fotografía digital de la autora (l) *Mirando de frente, con pañuelo en la cabeza*, 2013.

g

j

h

k

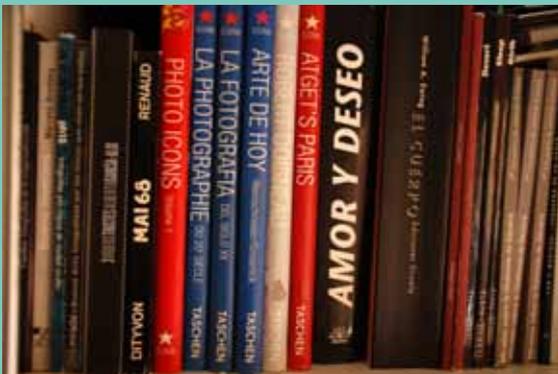
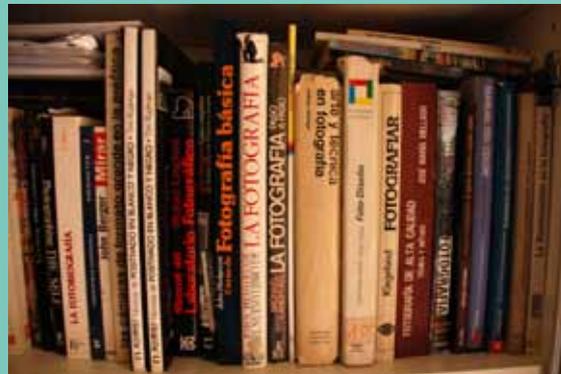
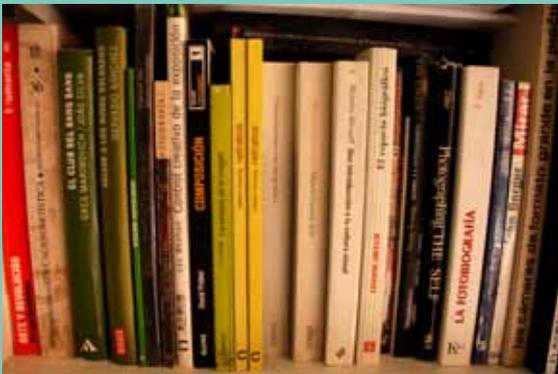
i

l

Fotoensayo Interpretativo. Genaro, Noemí (2013) *Mi biblioteca en trozos*. Fotoensayo compuesto por ocho fotografías digitales de la autora.

- A.A.V.V. (2005). *Otra mirada. Buenos Aires fotografiada por los chicos que viven en sus calles*. Buenos Aires: Asociación civil: "Los Chicos de la calle".
- A.A.V.V. (2005). *Ph15. Fotografías por chicos de ciudad oculta*. Buenos Aires: Fundación ph15.
- A.A.V.V. (2009). *Autoritratti [Autorretratos]*. Francia: Actes Sud. Contrasto Due.
- ALFANO MIGLIETTI, F. (1997). *Identità mutanti. Dalla piega alla piaga: esseri delle contaminazioni contemporanee* [Identidad mutante. De la arruga a la lla-ga: seres de la contaminaciones contemporáneas]. Milano: Costa & Nolan.
- ALTER MURI, S. (2007). *Beyond the face: Art therapy and self-portraiture*. [Más allá del rostro: Arte Terapia y Autorretrato]. Springfield: Elsevier Ed.
- AMORÓS BLASCO, L. (2005): *Abismos de la mirada. La experiencia límite en el autorretrato último*. Murcia: Cendeac. Serie Ensayo.
- (2003). *La experiencia límite en el autorretrato último*. Tesis doctoral. Va-lencia: Universidad Politécnica de Valencia.
- ANDRÉ. (2007). *Looking forward [Mirando fuera]*. Maputo.
<http://www.thehouseissmall.org/index.php?view=photo&id=15325> [21/05/2009]
- ANÓNIMO. (2001). *Sin título*. Calcuta: Kids with Cameras [Chicos con Cámaras].
<http://www.tumblr.com/tagged/zana%20briski> [10/04/2012]
- ANÓNIMO. (2005-06). *Towards a Promise Land [A través de la Tierra Prometida]*.
http://www.artangel.org.uk/projects/2005/towards_a_promised_land
[12/09/2010]
- ARFUCH, L. (2002). *El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contempo-ránea*. Fondo de Cultura Económica de Argentina. Buenos Aires.
- AVEDON, R. (1966). *Self Portrait with Sophia Loren [Autorretrato con Sofía Loren]*. New York. © The Richard Avedon Foundation.
- BARGALLÓ, J. ed. (1994). *Identidad y alteridad: aproximación al tema del doble*. Sevilla: Alfar.
- BARTHES, R. (1982). *La cámara lúcida*. Barcelona: Gustavo Gili.
- BATESON, G. & MEAD, M. (1942). *Balinese Character: a photographic analysis*. [El carácter balinés: un análisis fotográfico]. New York: Academia de Ciencias de Nueva York.

- BAUDRILLARD, J. (1988). *El otro por sí mismo*. Barcelona: Anagrama.
- BAYARD, H. (1840). *Self-Portrait as a Drowned Man [Autorretrato como hombre ahogado]*. Direct Positive Print. Société Française de Photographie. Paris. (En: BRIGHT, 2010:8).
- BELL, J. (2000). *Five Hundred Self-portraits. [500 Autorretratos]*. Londres: Taschen.
- BERGER, J. (1980). *Mirar*. Barcelona: Gustavo Gili.
- (2004). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.
- BETEILLE, P. (2008). *Gone with the Wind [Lo que el viento se llevó]*. © Pierre Beteille. <http://www.pierrebeteille.com/> [10/10/2012]
- BING, I. (1931). *Self-Portrait with Mirrors. [Autorretrato con espejos]*. ©Ilse Bing Estate/Courtesy Edwynn Houk Gallery, New York.
- BLACK ELK, D. (1992). *Toothache flower, [Flor maldedientes]*. (En HUBBARD, 1994:78).
- BLAS, S. (2003). *Yo en movimiento. Vídeo y autorretrato. ¡Encantado de conocerme!*. En OLIVARES, R. (2003): *EXIT. #10. Autorretratos*. Madrid: La Fábrica.
- BOCCIONI, U. (1907). *Io, noi [Yo, nosotros]*. Stampa originale, 9x13,5 cm. Milano, Collezione privata. <http://php.grupporetina.it/arthemisia/?IDC=28&lang=eng> [17/08/2011].
- BONAFOAUX, P. (1985). *Rembrandt: Self portrait [Rembrandt: Autorretrato]*. New York: Rizzoli Internacional.
- (2004). *L'autoportrait au XXeme siècle [El Autorretrato del siglo XX]*. París Exhibition Catalogue.
- BREA, J.L. (1998). *El profeta de la nueva melancolía*. http://salonkritik.net/06-07/2007/02/el_profeta_de_la_nueva_melanco.php
- (2003). *Fábricas de identidad. Retóricas del autorretrato*. En OLIVARES, R. (2003): *EXIT. #10. Autorretratos*. Madrid: La Fábrica.
- BRIGHT, S. (2010). *Autofocus. The Self-Portrait in Contemporary Photography. [Autoenfoco. El Autorretrato en la Fotografía Contemporánea]*. London: Thames & Hudson.

- BRISKI, Z. (2001). *Sin título*. Calcuta: Kids with Cameras [Chicos con Cámaras]. <http://www.unav.es/fcom/noticias/2007/10/26e.htm> [10/04/2012]
- BRISKI, Z. and KAUFMANN, R. (2004). *Born into Brothels*. [Los niños del Barrio Rojo]. DVD. ---www.kidswithcameras.com
- BROTHERUS, E. (2003). *Der Wanderer [Errante]*. 80x100 cm. Edition:6. <http://www.elinabrotherus.com/photography/the-new-painting/> [25/09/2011].
- BRUNER, J. (2006). *Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva*. Alianza. Madrid.
- BRUS, G. (1964a). *Self-Portrait [Autorretrato]*. Gelatin Silver Print. 50x40 cm. Rupertinum Salzburg.
- (1964b). *Self-Portrait [Autorretrato]*. Gelatin Silver Print. 50x40 cm. Rupertinum Salzburg. (En BELL, 2000:485)
- CAHNMANN-TAYLOR, M. & SIEGESMUND, R. (2008). *Arts-Based Research in Education*. [Investigación Basada en las Artes en Educación]. New York: Rotledge.
- CAHUN, C. (1929). *Autoportrait [Autorretrato]*. © Claude Cahun. <http://identidad.wordpress.com/2008/09/24/claude-cahun-%E2%80%93-ambigüedad-trasvertismo-y-otras-cuestiones-de-genero/> [13/03/2011]
- CAMBUZAT, F. (2000). *L'Enfance Rouge Manifesto storico*. <http://www.enfancerouge.net/pics.html> [03/07/2011]
- CANAL, C. y RAMIRO, R. (2004). *Recuperar la luz*. Sevilla: Junta de Andalucía.
- CASAS BRODA, A. (1988). *Álbum*. ©Ana Casas Broda. <http://www.anacasasbroda.com/album.html> [03/09/2012]
- CLAIR, J. (1999). *Elogio de lo visible*. Barcelona: Seix Barral.
- COLES, R. & NIXON, N. (1998). *School*. [Escuela]. Vancouver: Bulfinch Press.
- COLLIER, J. & COLLIER, M. (1986). *Anthropology: Photography as a research Method*. [Antropología visual: la fotografía como método de investigación]. New York: University of New Mexico Press.
- COLLIER. (1986). *Antropología visual: la fotografía como método de investigación*. Nueva York.

- COPLANS, J. (1984). *Back with Arms above [Espalda con brazos encima]*. Gelatin Silver Print, 106,7x81,3 (42x32). ©The John Coplans Trust. (En: BRIGHT, 2010:62)
- (1990). *Selfportrait, Hand, three panels vertical.[Autorretrato, Mano, tres paneles verticales]*. Impresión en gelatina de plata. 215x86 cm.
<http://www.bukowskis.com/auctions/555/575-john-coplans-selfportrait-hand-three-panels-vertical-1990> [02/05/2011]
- CORONADO E HIJÓN, D. (2005). *Una mirada a la cámara: teorías de la fotografía, de Charles Baudelaire a Roland Barthes*. Sevilla: Alfar.
- CRUICKSHANK, I. & MASON, R. (2003). *Using Photography in Art Education Research: A Reflexive Inquiry. [Usando la fotografía en la investigación en educación artística: una indagación reflexiva]*. *Journal of Art and Design Education*. 22 (1) 5-22.
- DIXON, D. (1985a). *I am the girl with the snake around her neck [Yo soy la chica con la serpiente alrededor del cuello]*. (En EWALD, 2000).
- (1985b). *Reaching for a Red Star sky [Alcanzando el cielo de la Estrella Roja]*. (En EWALD, 1985a:36).
- DOLLINGER, S. & CLANCY, S. (1993). *Identity, Self and personality: II. Glimpses through the Autophotographic Eye. [Identidad, ser y personalidad]*. *Journal of personality and Social Psychology*. Vol. 64, Nº 6. 1064-1071.
- DUBOIS, P. (1986). *El acto fotográfico*. Barcelona: Paidós.
- DUSCHATZKY, S. (2007). *Maestros errantes. Experimentaciones sociales en la intemperie*. Buenos Aires: Paidós.
- ECO, H. (2000). *De los espejos y otros ensayos*. Barcelona: Lumen.
- ESCOHOTADO GIL, S. (2002). *Autorretrato, arte y mujer*. Tesis doctoral. UCM.
- EISNER, E.W. & BARONE, T. (1997). *Arts-Based Educational Research [Investigación Educativa Basada en las Artes]* en GREEN, J, CAMILLI G y ELMORE, P. (eds.) *Complementary method for Research in Education [Métodos complementarios para la investigación en educación]*. AERA: Washington. Págs 71-116.
- EISNER, E.W. (1998). *El ojo ilustrado: Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa*. Barcelona: Paidós.
- EWALD, W. (1985a). *Portraits and dreams. [Retratos y Sueños]*. New York: Writers and Readers Publishing.

- EWALD, W. (1985b). *Russell Akeman taking a self-portrait in front of the barn* [*Russell Akeman haciéndose un autorretrato delante del granero*]. © Wendy Ewald. (En EWALD, 1985a:18).
- (1985c). *Denise Dixon taking a self-portrait* [*Denise Dixon haciéndose un autorretrato*]. © Wendy Ewald. (En EWALD, 1985a:16).
- (1985d). *Denise Dixon photographing her twin brothers* [*Denise Dixon fotografiando a sus hermanos gemelos*]. © Wendy Ewald. (En EWALD, 1985a:17).
- (1985e). *Denise Dixon posing her twin brothers* [*Denise Dixon colocando a sus hermanos gemelos*]. © Wendy Ewald. (En EWALD, 1985a:16).
- (1992). *Magic eyes: Scenes from an Andean Girlhood*. [Ojos mágicos: Escenas de la juventud andina]. Library of Congress Publication Data.
- (1996a). *I dreamed I had a girl in my pocket*. [He soñado que tenía una chica en el bolsillo]. New York: Norton & Company.
- (1996b). *Sin título*. © Wendy Ewald. (En EWALD, 1996a:8).
- (1996c). *Sin título*. © Wendy Ewald. (En EWALD, 1996a).
- (2000). *Secret Games* [*Juegos Secretos*]. Zurich, Berlín, New York: Scalo.
- (2001). *I wanna take me a picture. Teaching photography and writing to children*. [Me tomo una foto. Enseñando fotografía y escritura a niños]. Boston: Beacon press.
- (2002a). *The best part of me. Children talk about their bodies in pictures and words* [*La mejor parte de mí. Niños que hablan de sus cuerpos en fotografías y palabras*]. New York & Boston: Megan Tingley books. Little, brown and co.
- (2002b). *My arms* [*Mis brazos*]. © Wendy Ewald. (En EWALD, 2002a)
- (2002c). *My face* [*Mi cara*]. © Wendy Ewald. (En EWALD, 2002a)
- (2002d). *My neck* [*Mi cuello*]. © Wendy Ewald. (En EWALD, 2002a)
- (2002e). *My hands* [*Mis manos*]. © Wendy Ewald. (En EWALD, 2002a)
- (2002f). *My eyes* [*Mis ojos*]. © Wendy Ewald. (En EWALD, 2002a)

---(2002g). *My teeth [Mis dientes]*. © Wendy Ewald. (En EWALD, 2002a)

---www.literacythroughphotography.wordpress.com

EWING, W.A. (1996). *El cuerpo: fotografías de la configuración humana*. Madrid: Siruela.

---(1999). *Amor y deseo*. Barcelona: Naturart. Blume.

---(2008). *El rostro humano*. Barcelona: Blume.

FERRARI, S. (2002). *Lo specchio dell'io. Autoritratto e psicologia. [El espejo del Yo. Autorretrato y Psicología]*. Roma-Bari: Laterza.

FONTCUBERTA, J. (1997). *El beso de Judas. Fotografía y verdad*. Gustavo Gili. Barcelona.

---(2003) *Estética fotográfica*. Gustavo Gili.

FONTCUBERTA, J. & DE DIEGO, E. & GUBERN, R. & GARCÍA ALIX, A. & ALEMÁN, J. (2010). *A través del espejo*. Madrid: Oficina de Arte y Ediciones. S.L.

FOUCAULT, M. (1996). *Tecnologías del yo*. Barcelona: Paidós.

FREUND, G. (1993). *La fotografía como documento social*. Barcelona: GG.

---(1930). *Self-portrait with Horst shade in double exposure [Autorretrato con la sombra de Horst en doble exposición]*. Fotografía en blanco y negro. Impresión en Gelatina de Plata con papel de fibra. Collection of Marita Ruiters. Galerie Clairefontaine, Luxemburg.

FRIEDLANDER, L. (1967). *Colorado*. Impresión en Gelatina de Plata. 17.2 x 24.8 cm. © Lee Friedlander, Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco. <http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1993.360> [13/05/2013]

GARCÍA ALIX, A. (1995). *Una pequeña historia de amor*. ©Alberto García Alix. <http://www.albertogarciaalix.com/obra/el-paraiso-de-los-creyentes/> [10/02/2013]

---(2002a). *Mi lado femenino*. ©Alberto García Alix. (En GARCÍA ALIX, 2002:5)

---(2002b). *Lo que dura un beso*. París: Galería Kamel Mennour.

GARCÍA ALIX, A. (2004). *Autorretrato*. ©Alberto García Alix.
<http://lamonomagazine.com/photo-agenda-alberto-garcia-alix-autorretrato/>
[03/03/2013]

---(2007). *Autorretrato*. Experiencia en Caracas. ©Alberto García Alix.
<http://www.albertogarcialix.com/obra/de-donde-no-se-vuelve/> [10/02/2013]

---(2008). *Moriremos mirando*. Madrid: La Fábrica.

GENOVEZE, T. (2010a). *Miradas de Solentiname*. Cortesía de Tiago Genoveze.
<http://www.labrujula.com.ni/noticia/691> [03/07/2012]

---(2010b). *Miradas de Solentiname*. Cortesía de Tiago Genoveze.
<http://miradasdesolentiname.blogspot.com.es/> [03/07/2012]

GIDDENS, A. (1995): *Modernidad e identidad del yo: el yo y la sociedad en la época contemporánea*. Barcelona.

GOLDIN, N. (1983). *Nan and Brian in bed*. [*Nan y Brian en la cama*]. New York.
(En GOLDIN, 2001:137)

---(1994). *Self-Portrait in my room*, Berlín [Autorretrato en mi habitación, Berlín] Impresión en Cibachrome. 30 x 40 pulgadas. ©Nan Goldin.
http://clampart.com/2012/01/self-portrait-in-my-room-berlin/goldin_sp-berlin/
[04/08/2012]

---(2001). *The ballad of sexual dependency* [La balada de una dependencia sexual]. New York: Aperture & London: Thames and Hudson.

GOLDSCHIEDER, L. (1937). *Five-Hundred Self-Portraits*. [Quinientos autorretratos].
London: George Allen & Unwin.

GONZÁLEZ, L. (2008). *Agent Provocateur*. [Agente Provocador]. ©Laura González.
<http://www.lauragonzalez.co.uk/> [02/05/2011]

GONZÁLEZ VÁZQUEZ, A. (2012). *Aulas de Arena*. Ceuta: Centro Asociado de la UNED.

GUIDO. (2010). *Sin título*. (En NUÑEZ, 2010:83).

GUASCH, A.M. (2000). *El arte último del siglo XX: del postminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza Editorial.

--- (2009). *Autobiografías visuales*. Del archivo al índice. Madrid: Siruela.

HINE, L. (1932). *Men at work*. [*Hombres trabajando*]. New York: Mac Millan.

HUBBARD, J. (1994). *Shooting back from the Reservation: A Photographic View of Life by Native American Youth*. [Disparando desde la Reserva: una perspectiva fotográfica de la vida de la Juventud Nativa Americana]. New York: New Press.

---(2006-07). *Cape town experience, Maputo experience*. www.thehouseissmall.org.

IRWIN, R & DE COSSON, A. & LEGGO, C. (2002). *A/r/tography: Rendering self through arts-based living inquiry*. [A/r/tografía: Interpretando el ser a través de una indagación viva basada en artes] Vancouver: Pacific Educational Press.

IRWIN, R. & SPRINGGAY, S. (2008). *A/r/tography as practice-based research*. [A/r/tografía como práctica de investigación]. (En CAHNMANN-TAYLOR, M. & SIEGESMUND, R., 2008).

IVY, J. *The Exploration of self: what artist find when they search in the mirror*. [La exploración del ser: lo que los artistas encuentran cuando buscan en el espejo] <http://userpages.umbc.edu/~ivy/selfportrait/>

JONES, A. (2000). *Sin título*. (En SHAMES, S. & GATZ, 2000:9).

JOSIMENE. (2005). *Self-portrait [Autorretrato]*. Haití: Kids with Cameras [Niños con Cámaras].

<http://www.kids-with-cameras.org/kidsgallery/?project=haiti> [10/04/2012]

JULIANO, D. (1998). *La causa saharai y las mujeres*. Barcelona: Icaria.

KANNISTO, A. (2004). *Untitled (Green Room) [Sin título, Habitación Verde]*.

C-Print, Diasec, 90 x 117 cm. ©Aino Kannisto.

<http://www.m-bochum.de/artistpic.php?aiid=74> [07/05/2012].

KAUFFMAN, R. & BRISKI, Z. (2004). *Born into brothels*. [Los niños del Barrio Rojo]. DVD. India/Estados Unidos: Karma Films.

KELLY, S. & LUCIEN SMITH, E. (1987). *The Self Portrait: a modern view*. London: Sarema Press.

LARTIGUE, J. H. (1923). *Autorretrato, Rouzat*. Fotografía J.H. Lartigue. ©Ministère de la Culture. France/AAJHL. (En: A.A.V.V. , 2009).

LEELE, O. (1978). *Autorretrato de fotógrafa*. 70,3x70,7 cm. ©Ouka Leele. (En LEELE, 2008:59).

---(2008). *Inédita*. Madrid: Museo del Traje. CIPE.

- LI, M. (2012a). *Sin título*. School Arusha, Tanzania: LTP (Literacy Through Photography) [Alfabetización a través de la fotografía].
<http://literacythroughphotography.wordpress.com/category/tanzania/>
[23/01/2013]
- LI, M. (2012b). *Sin título*. School Arusha, Tanzania: LTP (Literacy Through Photography) [Alfabetización a través de la fotografía].
<http://literacythroughphotography.wordpress.com/category/tanzania/>
[23/01/2013]
- LOEWENBERG, I. (1999). *Reflections on Self-Portraiture in Photography*. [Reflexiones sobre el autorretrato en fotografía] *Feminist studies*. Volume 25. Issue: 2. 399-402.
- LUCAS, S. (1996). *Fighting fire with fire* [Luchando fuego con fuego]. Fotografía en blanco y negro. 152,5x122 cm. Sadie Coles HQ, London. (En BELL, 2000:533)
- MAGRITTE, R. (1964). *El hijo del hombre*. Óleo sobre lienzo. 116x89 cm. Colección privada. ©René Magritte.
- MÄKELÄ, M. (2003). *Constructing female genealogy: autobiographical female representations as means for identity work*. [Construyendo la genealogía femenina: representaciones femeninas autobiográficas como clave para el trabajo identitario]. SAGE.
- MAIER, V. (1956). *Self-Portrait* [Autorretrato]. Maloof Collection. © Vivian Maier.
<http://www.vivianmaier.com/portfolios/self-portraits/?show=thumbnails&pid=285> [30/01/2012]
- MANRESA, K. (2007a). *Escoles d'altres mons*. [Escuelas de otros mundos]. Barcelona: C & Duke.
- (2007b). *Bangkok, Thailandia*. © Kim Manresa. (En MANRESA, K., 2007a:95).
- (2007c). *Port au Prince, Haití*. © Kim Manresa. (En MANRESA, K., 2007a:99).
- (2007d). *Bata, Guinea Ecuatorial*. © Kim Manresa. (En MANRESA, K., 2007a:167).
- MANRESA, K. (2007e). *Quiché, Guatemala*. © Kim Manresa. (En MANRESA, K., 2007a:47).
- (2007f). *Porto Alegre, Brasil*. © Kim Manresa. (En MANRESA, K., 2007a:115).

- (2007g). *Porto Alegre, Brasil*. © Kim Manresa. (En MANRESA, K., 2007a:103).
- MAPPLETHORPE, R. (1980). *Self-Portrait [Autorretrato]*. Gelatin Silver Print. 50,7x40,5 cm. Art & Commerce Anthology Inc. New York. ©Estate of Robert Mapplethorpe. (En BELL, 2000:510)
- MARCHÁN FIZ, S. (1994). *Del Arte Objetual al Arte Del Concepto*. Madrid: Akal.
- MARDER, M. (2006a). *Nine [Nueve]*. 9 fotografías, cada una 48x68,5. Cortesía de la artista. (En: BRIGHT, 2010:69)
- (2006b). *Nine [Nueve]*. 9 fotografías, cada una 48x68,5. Cortesía de la artista. (En: BRIGHT, 2010:69)
- MARÍN VIADEL, R. (2005) (ed.): *Investigación en educación artística*. Granada:Universidad de Granada, Universidad de Sevilla.
- MARÍN VIADEL, R. & ROLDÁN RAMÍREZ, J. (2010): *Photo essays and photographs in visual arts based educational research [Fotoensayos y fotografías en la investigación educativa basada en las artes visuales]*. International Journal of Education through Art. 6: 1, pp. 7–23, doi: 10.1386/eta.6.1.7_1.
- (2012): *Instrumentos y Técnicas en las Metodologías de Investigación basadas en las Artes Visuales*. IV Congreso Internacional de Educación Artística. Jaén.
- MARTÍNEZ ARTERO, R. (2004): *El retrato. Del sujeto en el retrato*. Barcelona: Montesinos. Ediciones de intervención cultural.
- MASTROSIMONE, V. & WIDNICKY, E. (2006a): *Un pueblo Toba. Proyecto Raíces*. Buenos Aires: La Stampa.
- (2006b). *Sin título*. (En MASTROSIMONE, V. & WIDNICKY, E. , 2006a).
- (2006c). *Sin título*. (En MASTROSIMONE, V. & WIDNICKY, E. , 2006a).
- (2006d). *Sin título*. (En MASTROSIMONE, V. & WIDNICKY, E. , 2006a).
- (2006e). *Sin título*. (En MASTROSIMONE, V. & WIDNICKY, E., 2006a).
- MENDIETA, A. (1972). *Facial Hair transplants. [Trasplantes de pelo en la cara]*. ©Ana Mendieta.
http://colaboracionum2013.blogspot.com.es/2013_06_01_archive.html
[19/06/2013]

- Mc DOWELL, L. (2000). *Género, identidad y lugar*. Madrid: Cátedra.
- MINKKINEN, A.R. (1972). *Pachaug, Connecticut* ©Arno Rafael Minkkinen. http://www.arno-rafael-minkkinen.com/starting_points.html [10/11/2010].
- (1973). *Narragansett, Rhode Island*. Impresión en gelatina de plata©Arno Rafael Minkkinen. (En MINKKINEN, 1997:47).
- (1989). *Fosters Pond*. ©Arno Rafael Minkkinen. (En MINKKINEN, 1997:15).
- (1990). *Fosters Pond*. ©Arno Rafael Minkkinen. (En MINKKINEN, 1997:26).
- (1995a). *Grand Canyon, Arizona*. ©Arno Rafael Minkkinen. (En MINKKINEN, 1997:27).
- (1995b). *Self-portrait with Daniel [Autorretrato con Daniel], Canyon de Chelly, Arizona* ©Arno Rafael Minkkinen. (En MINKKINEN, 1997:32).
- (1995c). *Grand Canyon, Arizona* ©Arno Rafael Minkkinen. http://www.arno-rafael-minkkinen.com/hands_and_feet.html [10/11/2010].
- (1996). *Fosters Pond*. ©Arno Rafael Minkkinen. (En MINKKINEN, 1997:35).
- (1997). *Body Land*. Milano: Federico Motta Editore.
- (1999). *Saguaro National Monument, Tucson Arizona*. ©Arno Rafael Minkkinen. http://www.arno-rafael-minkkinen.com/peaks_and_valleys.html [10/11/2010].
- (2002). *Freshwater Bay, Isle of Wight England*. ©Arno Rafael Minkkinen. http://www.arno-rafael-minkkinen.com/hands_and_feet.html [10/11/2010].
- MIRZOEFF, Nicholas. (2003). *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós.
- MOLOHLOE, P. (2001b). *I am dead [Estoy muerta]*. © Wendy Ewald. (En EWALD, 2001a: 50)
- MOORE, J. (2000). *Sin título*. (En SHAMES, S. & GATZ, 2000:25).
- MY LITTLE DEAD DICK. (2007). *Untitled 'Xiamen Days' [Sin título, 'Días en Xiamen']*, Xiamen. © My Little Dead Dick. (En: BRIGHT, 2010:52)
- (2006). *Growing up [Creciendo]*. ©Patrick Tsai & Madi Ju.

- NAGASHIMA, Y. (2002). *Self-Portrait, Full-Figured yet Not Full-Term [Autorretrato, Figura entera aún no a término]*. C-print, 175x218 © Yurie Nagashima. (En: BRIGHT, 2010:78-79)
- NAUMAN, B. (1966). *Self-Portrait as a fountain. [Autorretrato como fuente]*. C-type print. 50,7x60,9 cm. ©Bruce Nauman /Artists Rights Society (ARS), Nueva York. (En EWING, 1996:304)
- NESHAT, S. (1995a). *Stripped (Women of Allah Series). [Despojada (de la serie Las Mujeres de Alá)]*. Fotografía en blanco y negro. Impresión en Gelatina de Plata. ©Shirin Neshat.
<http://www.artvalue.com/auctionresult--neshat-shirin-1957-iran-stripped-women-of-allah-series-1585761.htm> [09/05/2012]
- (1995b). *Seeking martyrdom [Buscando el martirio]*. Fotografía en blanco y negro. 152,5x101,5 cm. Colección Privada. Barbara Gladstone Gallery, New York. (En BELL, 2000:531).
- NEWTON, H. (1981). *Self portrait with Alexandra [Autorretrato con Alexandra]*. Para Vogue Studio París. ©Helmut Newton.
<http://es.paperblog.com/modalterna-vida-bohemia-el-desnudo-artistico-cotidianidad-y-percepcion-1320514/> [04/08/2012]
- NIXON, N. (1998). *Sin título*. (En COLES, R. & NIXON, N. ,1998).
- NOLAND, C. (2006): *Auto-Photography as research practice: Identity and self-Esteem research. [Auto-fotografía como práctica de investigación: Investigación Identitaria y de autoestima]*. Artículo del *Journal of research Practice*. Volume 2, Issue 1, Article M!. ICAAP. (de: <http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/article/view/19/65>)
- NUÑEZ, C. (2004). *Sin título*. ©Cristina Nuñez. (En NUÑEZ, 2010).
- (2010a). *Someone to love. [Alguien a quien amar]*. Barcelona: The private Space books.
- (2010b). *Sin título*. ©Cristina Nuñez. (En NUÑEZ, 2010).
- (2010c). *Sin título*. ©Cristina Nuñez. (En NUÑEZ, 2010).
- OLIVARES, R. (2003): *EXIT. #10. Autorretratos*. Madrid: La Fábrica.
- PANIGUA, M. (2005). *Sin título*. (En A.A.V.V., 2005b:41).

- PERREGAUX, C. (1993): *Gulili: Mujeres del desierto saharauí*. Tafalla: Txalapata.
- PINEDA, F. (1991): *La mujer en la revolución saharauí*. Córdoba: Diputación de Córdoba
- PIRANDELLO, L. (1994): *Uno, nessuno e centomila*. Roma: Newton Copton.
- PLOSSU, B. (1999). *Mirando en el tren una foto de Manuela haciendo fotos desde el tren en Calabria, Portugal*. (En PLOSSU, 2002).
- PLOSSU, B. (2002). *Forget me not [No me olvides]*. Inédito. Madrid: TF editores.
- PROSSER, J. (2003): *Image Based Research*. [Investigación Basada en la imagen]. New York: RoutledgeFalmer.
- RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, J.A. (2003): *Yo mismo. Automodelo e identidad quebrada*. En OLIVARES, R. (2003): *EXIT. #10. Autorretratos*. Madrid: La Fábrica.
- REBEL, E. (2008): *Autorretratos*. Colonia: Taschen.
- REGULA, F. (2004). *Ewald with Carver Elementary School students [Ewald con estudiantes de la Escuela Elemental Carver]*.
http://www.blackbird.vcu.edu/v3n2/gallery/ewald_w/acknowlegments.htm
[12/09/2010]
- ROLDAN, J. & MARÍN VIADEL, R. (2012). *Metodologías Artísticas de Investigación en Educación*. Málaga: Aljibe.
- ROLDÁN RAMIREZ, J. & HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. (2010). *El otro lado. Fotografía y pensamiento visual en las culturas universitarias*. Aguascalientes (México) y Granada (España): Universidad Autónoma de Aguascalientes y Universidad de Granada.
- ROLDAN RAMIREZ, J. (2006). *Dialogo de imágenes*.
<http://www.dialogodeimagenes.org>.
- (2007). *Diálogos de imágenes: creación artística en papel*. Granada: EUG.
- (2008). *Modelos de continuidad en fotodiálogos*. Actas del II Congreso Internacional de Educación Artística. Granada.
- ROSE, G. (2001). *Visual Methodologies. [Metodologías Visuales]*. Londres: Sage Publications.

SADABA, I. (2002a). *Citerón_VIII*. Fotografía digital sobre aluminio. Ed. 3,90 x 120 cm. Cortesía Galería Fernando Pradilla, Madrid. ©Ixone Sadaba.

---(2002b). *Citerón_VI*. Fotografía digital sobre aluminio. Ed. 3,90 x 120 cm. Cortesía Galería Fernando Pradilla, Madrid. ©Ixone Sadaba.

SALDAÑA ALFONSO, D. (2002): *Claude Cahun: el tercer género o la identidad polimorfa*. Artículo en *Arte, Individuo y Sociedad* ISSN: 1131-5598.Vol. 14 (2002): 197-215.

SANZ, F. (2008). *La fotobiografía*. Barcelona: Kairós.

SCHARF, A. (2001). *Arte y fotografía*. Madrid: Alianza.

SELMA DE LA HOZ, J.V. (2001). *Creación artística e identidad personal: cultura, psicoanálisis y conceptos de narcisismo en el S.XX*. Valencia: Fundamentos.

SHAMES, S. & GATZ, C. (2000). *Empower Zone. Youth photography from the Empowerment Zone. [Zona potenciada. Fotografía de jóvenes desde la Zona potenciada]*. Enterprise Community Initiative Foundation. New York: Aperture.

SHERMAN, C. (1978). #10. Gelatin silver print. ©Cindy Sherman. (En SHERMAN, 2003:27)

---(1984a). *Untitled #132, 1984*. ©Cindy Sherman.

<http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/cindysherman/gallery/3/#/7/untitled-132-1984/> [23/07/2012]

---(1984b). *Untitled #138, 1984*. ©Cindy Sherman.

<http://blogs.elpais.com/con-arte-y-sonante/2012/04/-visita-guiada-a-los-coleccionistas-secretos-i.html> [23/07/2012]

---(2003). *The Complete Untitled Film Stills [La colección completa de Fotografías Sin título]* New York: The Museum of Modern Art.

SNOW, M. (1969). *Authoritation [Autoritación]*. Ottawa: Galería Nacional de Canadá. (En DUBOIS, 1986 :9)

SONTAG, S. (2006). *Sobre la fotografía*. Madrid: Alfaguara.

SPIRN, A. (2011). *The Eye is a Door. Photography and the Art of Visual Thinking. [El Ojo es una Puerta. Fotografía y el Arte del Pensamiento Visual]*. Library of Congress Cataloguing in Publication Data.

- STEINER, B. & YANG, J. (2004). *Art Works. Autobiografie. [Trabajos de arte. Auto-biografía]*. Hildesheim Gerstenberg Verlag.
- STOUT, C. (1992). *Self-portrait in pueblo [Autorretrato en pueblo]* (En HUBBARD, 1994:40).
- SULLIVAN, G. (1996). *Beyond the quantitative and qualitative divide: research in art education as border skirmish. [Más allá de la división entre cuantitativo y cualitativo: la investigación en educación artística como escaramuza fronteriza]*. Artículo de *Australian Art Education* 19 (3). 13-22.
- (1993) *Art-Based Art Education: Learning That Is Meaningful, Authentic, Critical and Pluralist. [Educación Artística Basada en Artes: Aprendiendo que es significativa, auténtica, crítica y plural]*. Artículo de *Studies in Art Education*. (35), 1 (1993): 5-21.
- (2005) *Art Practice as Research. Inquiry in the Visual Arts. [La práctica artística como investigación: Indagación en las Artes Visuales]* Londres: SAGE Pb., 2005.
- SUOMINEN, A. (2003). *Writing with Photographs, re-constructing self: an Arts Based Autoethnographic Inquiry. [Escribiendo con Fotografías, reconstruyendo el sí mismo: una Indagación Autoetnográfica Basada en Arte]*. Ohio: Ohio State University.
- SZULC KRZYŻANOWSKI, M. S. (1970-1982). *Sin título. Sequences*. ©Michel Szulc Krzyzanowski.
<http://www.szulc.info/workssequences.html> [24/03/2011]
- (1977). *Sin título. Sequences*. ©Michel Szulc Krzyzanowski.
<http://www.szulc.info/workssequences.html> [24/03/2011]
- (1978). *Secuencia, Zagora, Marruecos*. ©Michel Szulc Krzyzanowski.
<http://www.szulc.info/workssequences.html> [24/03/2011]
- (1979). *Devil's Playground [El patio del diablo]*. *Sequences*. ©Michel Szulc Krzyzanowski.
<http://www.szulc.info/workssequences.html> [24/03/2011]
- (1981). *Sand Dollar Sequence [Secuencia del dólar de arena]*, Baja California. ©Michel Szulc Krzyzanowski.
<http://www.szulc.info/workssequences.html> [24/03/2011]
- TASÍN, J. (2007). *La vida, la muerte. La oculta. Vivir y morir en una villa miseria argentina*. Buenos Aires: Yotser.

TURK, G. (1997). *Portrait of something that I'll never really see [Retrato de algo que nunca veré realmente]*. C-type colour print, 90x90. Edition of 10. Courtesy Live Stock Market, London. ©Gavin Turk. (En: BRIGHT, 2010:6)

VÁSQUEZ, A. (2005). *Retrato fotográfico. Autorretrato y representación*. Venezuela: Ediciones Maracaibo.

VAUGHN, S. (1993). *Self-portrait with friend [Autorretrato con amigo]*. (En HUBBARD, 1994:29).

VIDA GONZÁLEZ, L. (2004). *Cuaderno de fotografía pobre: por un agujero*. Consejería de Cultura Andalucía.

WARHOL, A. (1980). *Self-Portrait. [Autorretrato]*. Andy Warhol Foundation for the Visual Arts.
<http://blogseventhblog.wordpress.com/2011/02/22/art-andy-worhal-self-portrait-1980/> [03/09/2012]

WARHOL, A. (1986). *Self-Portrait in Drag [Autorretrato como Drag]*. Andy Warhol Foundation for the Visual Arts.
<http://www.artnet.com/galleries/exhibitions.asp?gid=424540323&cid=269717&type=2&curpage2=2> [03/09/2012]

WEARING, G. (2000). *Autorretrato*. Copia en color tipo C, 173x173. © Gillian Wearing. Cortesía de Maureen Paley, Londres. (En EWING, 2008:91)

WEISER, J. (1999): *Phototherapy techniques, exploring the secrets of personal snapshots and family album. [Técnicas de FotoTerapia, explorando los secretos de las instantáneas personales y álbum familiar]*. Phototherapy Centre Vancouver.

---www.phototherapy-centre.com

WERNING, I. (2010). *Back to the future [Regreso al Futuro]*, Tommy, 1977-2010. ©Irina Werning.
<http://irinawerning.com/index.php?/back-to-the-fut/back-to-the-future/> [03/09/2012]

WILKE, H. (1978). *Snatch shot with ray guns [Foto robada con arma de rayos] de la serie 'So help me, Hannah' [Ayúdame, Hannah]*. Galería Ronald Feldman Fine Arts. (En WILKE, 2006:109).

----(2006). *Exchange Values*. Vitoria-Gasteiz: Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo.

- WITKIEWICZ, S. (1915). *Multiple self portrait in mirrors*, [Autorretrato múltiple en espejos.] ©Stanislaw Ignazy Witkiewicz.
<http://www.ghs-mh.de/migration/schools/warsaw.htm> [17/08/2011].
- WOLFF, I. (2007). *Camera Obscura*. [Cámara estenopeica]. Kutxa Caja Guipuzkoa. San Sebastian.
- (1998). *Camera obscura at work*. [Trabajo de Cámara estenopeica]. Hoffman-Druck, Augsburg.
- WOODMAN, F. (1975-76). *Untitled* [Sin título]. Providence. Rhode Island. Papel:20,32x25,40 cm Imagen: 10,8x10,8 cm. Gelatina de bromuro de plata. (En WOODMAN, 2009:39)
- (1975-78). *Untitled* [Sin título]. Providence. Rhode Island. Papel:20,32x25,40 cm Imagen: 12,5x10 cm. Gelatina de bromuro de plata. (En WOODMAN, 2009:41)
- (1976a). *My house* [Mi casa]. Providence. Rhode Island. Papel:20,32x25,40 cm Imagen: 14,2x14,5 cm. Gelatina de bromuro de plata. (En WOODMAN, 2009:47)
- (1976b). *Then at one point I did not need to translate the notes; they went directly to my hands*, [Entonces hubo un momento en el que no necesitaba traducir mis notas; iban directamente a mis manos]. Providence. Rhode Island. Papel:20,32x25,40 cm Imagen: 15,6x15,6 cm. Gelatina de bromuro de plata. (En WOODMAN, 2009:47)
- (2009). *Retrospectiva*. Murcia: Catálogo de la exposición. Espacio av.
- WORTH, S. & ADAIR, J. (1972). *Through Navajo Eyes*. [A través de los ojos de los Navajo]. Bloomington: Universidad de Indiana.
- ZILLER, R & LEWIS, D. (1981). *Orientations: Self, social and environmental percepts through auto-photography*. [Orientaciones: Percepciones del yo de lo social y de lo ambiental a través de la auto-fotografía]. Artículo de *Personality and Social Psychology Bulletin*, 7, 338-343.
- ZILLER, R. (1990). *Photographing the self. Methods for observing personal orientations*. [Fotografiando el yo: Métodos para las orientaciones de observación personal] California: Sage Publications.

FASE 1

DATOS PERSONALES

Nombre **Axel Gabriel Beníte**

Edad **15**

Lugar de nacimiento **Avellaneda**

Lugar de residencia **LA NCS**

1. ¿Has hecho fotos antes?
  - Más de 100
  - Unas 20 ó 30
  - Menos de 10
  - Nunca

2. ¿Cuántas cámaras de fotos hay en tu casa de las que puedas disponer?
  - Más de una
  - Una
  - Ninguna

3. ¿Se toman fotografías en tu familia?
  - Sí, muy frecuentemente
  - Sólo en ocasiones especiales
  - Nunca o casi nunca

4. ¿Cuántas fotografías tienes de ti mismo?
  - Más de 100
  - Unas 20 ó 30
  - Menos de 10
  - Ninguna

5. ¿Te has hecho fotos a ti mismo?
  - Más de 100
  - Unas 20 ó 30
  - Menos de 10
  - Ninguna

6. En general, ¿prefieres salir en las fotos o disparar tú la cámara?
  - Salir en las fotos
  - Disparar yo la cámara

7. Cuando te ves en una foto, ¿qué es lo primero que miras?
  - Si he salido bien.
  - Si me parezco.
  - Si recuerdo cosas de la situación.
  - Otros.....

8. ¿Te gustan todas las fotos que ves?
  - Sí. Me gustan todas las fotos, porque.....
  - No. Me gustan porque *porque salen mal*

FASE 1

DATOS PERSONALES

Nombre **CANDIA DE BOIRA MARA -**

Edad **27**

Lugar de nacimiento **Fco. VARELA - BS. AS. ARGENTINA**

Lugar de residencia **LANUS ESTE - BS. AS. ARGENTINA**

1. ¿Has hecho fotos antes?
  - Más de 100
  - Unas 20 ó 30
  - Menos de 10
  - Nunca
2. ¿Cuántas cámaras de fotos hay en tu casa de las que puedas disponer?
  - Más de una
  - Una
  - Ninguna
3. ¿Se toman fotografías en tu familia?
  - Sí, muy frecuentemente
  - Sólo en ocasiones especiales
  - Nunca o casi nunca
4. ¿Cuántas fotografías tienes de ti mismo?
  - Más de 100
  - Unas 20 ó 30
  - Menos de 10
  - Ninguna
5. ¿Te has hecho fotos a ti mismo?
  - Más de 100
  - Unas 20 ó 30
  - Menos de 10
  - Ninguna
6. En general, ¿prefieres salir en las fotos o disparar tú la cámara?
  - Salir en las fotos
  - Disparar yo la cámara
7. Cuando te ves en una foto, ¿qué es lo primero que miras?
  - Si he salido bien.
  - Si me parezco.
  - Si recuerdo cosas de la situación.
  - Otras.....
8. ¿Te gustan todas las fotos que ves?
  - Sí. Me gustan todas las fotos, porque **me acuerdo del momento.**
  - No. Algunas fotos no me gustan, porque.....

FASE 1

DATOS PERSONALES
Nombre **MONICA ELIZABETH ALCARAZ**
Edad **19**
Lugar de nacimiento **AVELLANEDA**
Lugar de residencia

- ¿Has hecho fotos antes?
  - Más de 100
  - Unas 20 ó 30
  - Menos de 10
  - Nunca
- ¿Cuántas cámaras de fotos hay en tu casa de las que puedas disponer?
  - Más de una
  - Una
  - Ninguna
- ¿Se toman fotografías en tu familia?
  - Sí, muy frecuentemente
  - Sólo en ocasiones especiales
  - Nunca o casi nunca
- ¿Cuántas fotografías tienes de ti mismo?
  - Más de 100
  - Unas 20 ó 30
  - Menos de 10
  - Ninguna
- ¿Te has hecho fotos a ti mismo?
  - Más de 100
  - Unas 20 ó 30
  - Menos de 10
  - Ninguna
- En general, ¿prefieres salir en las fotos o disparar tú la cámara?
  - Salir en las fotos
  - Disparar yo la cámara
- Cuando te ves en una foto, ¿qué es lo primero que miras?
  - Si he salido bien.
  - Si me parezco.
  - Si recuerdo cosas de la situación.
  - Otros.....
- ¿Te gustan todas las fotos que ves?
  - Sí. Me gustan todas las fotos, porque...**SÍ. GUSTA**.....
  - No. Algunas fotos no me gustan, porque.....

FASE 1

DATOS PERSONALES

Nombre *Sandra Gabriela Alcaraz*

Edad *15*

Lugar de nacimiento *Alajuela, Costa Rica*

Lugar de residencia *Salcedo 489*

- ¿Has hecho fotos antes?
  - Más de 100
  - Unas 20 ó 30
  - Menos de 10
  - Nunca
- ¿Cuántas cámaras de fotos hay en tu casa de las que puedas disponer?
  - Más de una
  - Una
  - Ninguna
- ¿Se toman fotografías en tu familia?
  - Sí, muy frecuentemente
  - Sólo en ocasiones especiales
  - Nunca o casi nunca
- ¿Cuántas fotografías tienes de ti mismo?
  - Más de 100
  - Unas 20 ó 30
  - Menos de 10
  - Ninguna
- ¿Te has hecho fotos a ti mismo?
  - Más de 100
  - Unas 20 ó 30
  - Menos de 10
  - Ninguna
- En general, ¿prefieres salir en las fotos o disparar tú la cámara?
  - Salir en las fotos
  - Disparar yo la cámara
- Cuando te ves en una foto, ¿qué es lo primero que miras?
  - Si he salido bien.
  - Si me parezco.
  - Si recuerdo cosas de la situación.
  - Otros.....
- ¿Te gustan todas las fotos que ves?
  - Sí. Me gustan todas las fotos, porque... *son algo diferente en la fotos*
  - No. Algunas fotos no me gustan, porque.....

FASE 1

DATOS PERSONALES

Nombre Benite Tamara
Edad 13
Lugar de nacimiento avellanede
Lugar de residencia echeverria 464

1. ¿Has hecho fotos antes?
 Más de 100
 Unas 20 ó 30
 Menos de 10
 Nunca

2. ¿Cuántas cámaras de fotos hay en tu casa de las que puedas disponer?
 Más de una
 Una
 Ninguna

3. ¿Se toman fotografías en tu familia?
 Sí, muy frecuentemente
 Sólo en ocasiones especiales
 Nunca o casi nunca

4. ¿Cuántas fotografías tienes de ti mismo?
 Más de 100
 Unas 20 ó 30
 Menos de 10
 Ninguna

5. ¿Te has hecho fotos a ti mismo?
 Más de 100
 Unas 20 ó 30
 Menos de 10
 Ninguna

6. En general, ¿prefieres salir en las fotos o disparar tú la cámara?
 Salir en las fotos
 Disparar yo la cámara

7. Cuando te ves en una foto, ¿qué es lo primero que miras?
 Si he salido bien.
 Si me parezco.
 Si recuerdo cosas de la situación.
 Otros.....

8. ¿Te gustan todas las fotos que ves?
 Sí, Me gustan todas las fotos, porque.....
 No, Algunas fotos no me gustan, porque...no me gustan como sa/9

FASE 2

DATOS PERSONALES

Nombre *Gaby*

Edad

Lugar de nacimiento

Lugar de residencia

FOTO... *Gaby con mano-uerros Plano medio*

9. Si tapas con el dedo tu cara en tu autorretrato ¿en qué se nota que eres tú?

UNA PERSONA SIN CABEZA

10. Mirando tu autorretrato ¿cómo dirías que eres?

HERMOSO

11. Mirando tu autorretrato ¿qué cambiarías?

EL PELO

12. Señala algo de ti que sólo tú descubrirías en esta imagen.

LA CARA

13. Señala algo de ti que se vea en la foto que sólo quien te conozca bien puede descubrir.

LA CAMISA

14. Señala algo de ti en la foto que podría descubrir cualquier persona que vea la imagen.

LA CARA

FOTOREVITAL DE SANDRA.....

15. Mirando esta foto ¿qué piensas que quería retratar la persona que lo hizo?

- Un recuerdo.
- Algo artístico.
- Que las personas salieran bien en la foto.

16. ¿Qué puedes decir del protagonista de la foto?

QUE SALIO BIEN

17. ¿Por qué crees que se ha hecho la foto así y no de otra manera?

PORQUE LOS OTROS ANGULOS
NO ME GUSTABAN

18. ¿Debería haberla hecho de otro modo? ¿Cómo la hubieses realizado tú?

NO ME GUSTO COMO LA HICE

FASE 2

DATOS PERSONALES

Nombre SANDIA DEBORA TIARA

Edad 27

Lugar de nacimiento FLORENCIO VARELA - BS. AS.

Lugar de residencia LANÚS - BS. AS.

FOTO... PP. Maza... Pleja Sandra.....

9. Si tapas con el dedo tu cara en tu autorretrato ¿en qué se nota que eres tú?

Lo noto en el flequillo.

10. Mirando tu autorretrato ¿cómo dirías que eres?

Diría que soy Pensadora.

11. Mirando tu autorretrato ¿qué cambiarías?

La mirada.

12. Señala algo de ti que sólo tú descubrirías en esta imagen.

Lo que pensaba.

13. Señala algo de ti que se vea en la foto que sólo quien te conozca bien puede descubrir.

La mirada (sabría q' estoy pensando).

14. Señala algo de ti en la foto que podría descubrir cualquier persona que vea la imagen.

Estoy seria

MAKA

FOTO EN LA q' ESTAN TODOS en bus

15. Mirando esta foto ¿qué piensas que quería retratar la persona que lo hizo?

- Un recuerdo.
- Algo artístico.
- Que las personas salieran bien en la foto.

16. ¿Qué puedes decir del protagonista de la foto?

q' Algunos estaban con vergüenza.

17. ¿Por qué crees que se ha hecho la foto así y no de otra manera?

Porq' se pusieron de acuerdo para posar.

18. ¿Debería haberla hecho de otro modo? ¿Cómo la hubieses realizado tú?

Si debería haberse alejado para q' salgan de cuerpo entero.

La hubiese realizado de cuerpo entero

FASE 2

DATOS PERSONALES

Nombre **MONICA ALCARAZ**

Edad **19**

Lugar de nacimiento **AVELLA NEDA**

Lugar de residencia

FOTO... **ella y nena sonriendo** .....

9. Si tapas con el dedo tu cara en tu autorretrato ¿en qué se nota que eres tú?

ME DOY CUENTA QUE SOY YO POR LA CAMISA

10. Mirando tu autorretrato ¿cómo dirías que eres?

SALGO MUY MAL

11. Mirando tu autorretrato ¿qué cambiarías?

LA POSICIÓN ~~EN EL PATIO~~

12. Señala algo de ti que sólo tú descubrirías en esta imagen.

EL FUENTÓN QUE ESTABA EN EL PATIO.

13. Señala algo de ti que se vea en la foto que sólo quien te conozca bien puede descubrir.

SALI MUY CONTENTA

14. Señala algo de ti en la foto que podría descubrir cuando vea la imagen.

NO SALI MUY BIEN EN

(Mónica)

FOTO..... Sandra sacando lengua.....

15. Mirando esta foto ¿qué piensas que quería retratar la persona que lo hizo?

- Un recuerdo.
- Algo artístico.
- Que las personas salieran bien en la foto.

16. ¿Qué puedes decir del protagonista de la foto?

ELLA ESTA SACANDO LA LENGUA

17. ¿Por qué crees que se ha hecho la foto así y no de otra manera?

POR QUE ESTA MUY BUENO

18. ¿Debería haberla hecho de otro modo? ¿Cómo la hubieses realizado tú?

NO

FASE 2

DATOS PERSONALES

Nombre *Sandra Gabriela Abarca*
Edad *15*
Lugar de nacimiento *Ave. Rancho*
Lugar de residencia

FOTO..... ~~0978~~ *cenital mirando* 0978

9. Si tapas con el dedo tu cara en tu autorretrato ¿en qué se nota que eres tú?

En nada por que tape la tapa de la camera

10. Mirando tu autorretrato ¿cómo dirías que eres? *q' soy muy simpica*
Linda Ala vez

11. Mirando tu autorretrato ¿qué cambiarías?

la forma de la cara pero poniendo la derecha en la cabeza

12. Señala algo de ti que sólo tú descubrirías en esta imagen.

13. Señala algo de ti que se vea en la foto que sólo quien te conozca bien puede descubrir. *por el rosario que llevo colgado en el cuello*

14. Señala algo de ti en la foto que podría descubrir cualquier persona que vea la imagen.

Nombre: Sandra

foto? una media de tamarca tumbada en el suelo

15. Mirando esta foto ¿qué piensas que quería retratar la persona que lo hizo?

- Un recuerdo.
- Algo artístico.
- Que las personas salieran bien en la foto.

16. ¿Qué puedes decir del protagonista de la foto?

q' esta muy Gorda y muy Grande

17. ¿Por qué crees que se ha hecho la foto así y no de otra manera?

x' le gusto A ser la Foto Asi

18. ¿Debería haberla hecho de otro modo? ¿Cómo la hubieses realizado tú?

un poquito lejos sacarlo en una pared q' tenga color

FASE 2

DATOS PERSONALES

Nombre Tamará Beníte
Edad 13
Lugar de nacimiento Avellaneda
Lugar de residencia Blesparete 464

FOTO... 0021.....

9. Si tapas con el dedo tu cara en tu autorretrato ¿en qué se nota que eres tú?
en nada porque tape la pantalla

10. Mirando tu autorretrato ¿cómo dirías que eres?
que soy muy isterica

11. Mirando tu autorretrato ¿qué cambiarías?
mi peinado

12. Señala algo de ti que sólo tú descubrirías en esta imagen.
Nada

13. Señala algo de ti que se vea en la foto que sólo quien te conozca bien puede descubrir.
mis ganas de pasar por la foto

14. Señala algo de ti en la foto que podría descubrir cualquier persona que vea la imagen.

mi peinado

Nombre: Zaira

Foto. Primer plano de una mujer mirando a cámara

15. Mirando esta foto ¿qué piensas que quería retratar la persona que lo hizo?

- Un recuerdo.
- Algo artístico.
- Que las personas salieran bien en la foto.

16. ¿Qué puedes decir del protagonista de la foto?

q" tiene la nariz muy grande

17. ¿Por qué crees que se ha hecho la foto así y no de otra manera?

Por que querían que sea así

18. ¿Debería haberla hecho de otro modo? ¿Cómo la hubieses realizado tú?

si porque yo la ubiese echo mejor

FASE 3

DATOS PERSONALES

Nombre *Gaby*
Edad
Lugar de nacimiento
Lugar de residencia

19. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido al ver las fotos de los demás?

*LO INTERESANTE QUE APRENDI SON COSAS
DISTINTOS ANGULO PORQ' LAS FOTOS DE
LOS DEMAS SACEN BIEN*

20. Antes de este taller, ¿qué pensabas antes de apretar el disparador?

UNA NO SACABA FOTOS

21. ¿Qué piensas ahora antes de apretar el disparador?

*EN QUE LAS FOTOS SALGAN
BIEN*

22. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo?

*APRENDI MUCHAS COSAS
SOBRE MI MISMO
C): SACAR FOTOS*

23. ¿Para qué sirven el lenguaje visual y la imagen? ¿Ha cambiado tu visión a partir del taller?

Si

FASE 3

DATOS PERSONALES

Nombre *Mara*
Edad *27*
Lugar de nacimiento *Florencio Verela.*
Lugar de residencia *Lanus este*

19. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido al ver las fotos de los demás?

20. Antes de este taller. ¿qué pensabas antes de apretar el disparador?
q salga bien la foto.

21. ¿Qué piensas ahora antes de apretar el disparador?
q yo tengo q sacar la foto como yo quiero no como salga.

22. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo?
que no salgo tan mal, antes no me gustaba. sacarme fotos.

23. ¿Para qué sirven el lenguaje visual y la imagen? ¿Ha cambiado tu visión a partir del taller?
*Para contar situaciones o historias, y momentos para recordar.
Si ahora me interesa más antes era sacar y ya. ahora observo más me posiciono y disparo.
Ahora Me gusta Más*

FASE 3

DATOS PERSONALES

Nombre MONICA ALCARAZ
Edad 19
Lugar de nacimiento AVELLANEDA
Lugar de residencia

19. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido al ver las fotos de los demás?

A PRENDI MUCHAS COSAS DE LOS DEMAS.
ES: SALEN RIENDOSE

20. Antes de este taller, ¿qué pensabas antes de apretar el disparador?

ESTA MUY BUENO.

21. ¿Qué piensas ahora antes de apretar el disparador?

QUE SALGA BIEN LA FOTO.

22. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo?

QUE NO TIENES QUE TENER BERGOENSA

23. ¿Para qué sirven el lenguaje visual y la imagen? ¿Ha cambiado tu visión a partir del taller?

PARA TENER DE RECUE DO.

FASE 3

DATOS PERSONALES
Nombre *Sandra*
Edad *15*
Lugar de nacimiento *Avellaneda*
Lugar de residencia *Salcedo 489*

19. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido al ver las fotos de los demás?
q' sale bien y lo más importante creo q' es saber utilizar la cámara y también saber en Focar

20. Antes de este taller, ¿qué pensabas antes de apretar el disparador?
nada,

21. ¿Qué piensas ahora antes de apretar el disparador?
que la foto sean lindas

22. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo?
q' pude Aprender a sacar las Fotos bien

23. ¿Para qué sirven el lenguaje visual y la imagen? ¿Ha cambiado tu visión a partir del taller?
nose q' ha cambiado x q' Ami me gusta sacar foto y q' nunca q' venia q' cambi este taller

FASE 3

DATOS PERSONALES

Nombre TAMARA

Edad 13

Lugar de nacimiento Abellareda

Lugar de residencia EDNEVERRIA 464

19. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido al ver las fotos de los demás?

a saber enfocar

20. Antes de este taller, ¿qué pensabas antes de apretar el disparador?

nada

21. ¿Qué piensas ahora antes de apretar el disparador?

que la FOTO SALGA bien

22. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo?

a SEER FOTOS

23. ¿Para qué sirven el lenguaje visual y la imagen? ¿Ha cambiado tu visión a partir del taller?

Para que la FOTO SALGA como
uno quiere que SALGA
SI

DATOS PERSONALES.
Nombre CAMILA BELEN CONTRERAS
Edad 12 AÑOS
Lugar de nacimiento CAPITAL FEDERAL
Lugar de residencia ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ BELGRANO

1. ¿Te habías hecho fotos a ti mismo antes del taller?
SI. MUCHAS

2. En general, ¿prefieres salir en las fotos o disparar tú la cámara?
YO PREFERO DISPARAR LA CÁMARA.
- Salir en las fotos.
 Disparar yo la cámara.
- Salir en las fotos y disparar yo la cámara.

3. Cuando te ves en una foto, ¿qué es lo primero que miras?
 Si he salido bien.
- Si me parezco.
- Si recuerdo cosas de la situación.
- Otros.....

4. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido haciéndote fotos a ti mismo?
HE APRENDIDO A SACARME FOTOS DE DISTINTOS ^{ÁNGULOS} ~~ÁNGULOS~~.

5. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido al ver las fotos de los demás?
QUE LOS PLANOS SON DISTINTOS.

6. ¿Qué actividad te ha gustado más?
(Pon números del 1 al 7, siendo el 1 la actividad que más te ha gustado y el 7 la que menos te ha gustado.)

- Fotografías de un objeto. 1
- Fotografías de partes de tu cuerpo. 7
- Fotografías de autorretrato en tu casa en 5 momentos distintos del día. 1
- Dibujo de descomposiciones. 7
- Fotografías hombre/mujer. 1
- Fotografías de reflejos. 1
- Fotodiálogos. 7

7. ¿Para qué sirven el lenguaje visual y la imagen? ¿Ha cambiado tu visión a partir del taller?
ME SIRVEN PARA VER EN QUÉ HE CAMBIADO. SI, PORQUE VEO LAS FOTOS DE OTRA MANERA.

DATOS PERSONALES

Nombre *Francisco Nicolás Beldi*
Edad *11 años*
Lugar de nacimiento *Capital Federal*
Lugar de residencia *Belgrano*

1. ¿Te habías hecho fotos a ti mismo antes del taller?

Sí, pero pocas muchas.

2. En general, ¿prefieres salir en las fotos o disparar tú la cámara?

- Salir en las fotos.
- Disparar yo la cámara.
- Salir en las fotos y disparar yo la cámara.

3. Cuando te ves en una foto, ¿qué es lo primero que miras?

- Si he salido bien.
- Si me parezco.
- Si recuerdo cosas de la situación.
- Otros.....

4. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido haciéndote fotos a ti mismo?

Los detalles de sacar fotos.

5. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido al ver las fotos de los demás?

Como salir, los planos, si salió bonito y el enfoque.

6. ¿Qué actividad te ha gustado más?

(Pon números del 1 al 7, siendo el 1 la actividad que más te ha gustado y el 7 la que menos te ha gustado.)

- 4* - Fotografías de un objeto.
- 2* - Fotografías de partes de tu cuerpo.
- 1* - Fotografías de autorretrato en tu casa en 5 momentos distintos del día.
- 6* - Dibujo de descomposiciones.
- 5* - Fotografías hombre/mujer.
- 3* - Fotografías de reflejos.
- 7* - Fotodiálogos.

7. ¿Para qué sirven el lenguaje visual y la imagen? ¿Ha cambiado tu visión a partir del taller?

Se expresa. Sí.

DATOS PERSONALES

Nombre **NICOLAS EDUARDO CICOLELLA**

Edad **12**

Lugar de nacimiento **CAPITAL FEDERAL**

Lugar de residencia **BELGRANO**

1. ¿Te habías hecho fotos a ti mismo antes del taller?

SI, NO MUCHAS

2. En general, ¿prefieres salir en las fotos o disparar tú la cámara?

- Salir en las fotos.
- Disparar yo la cámara.
- Salir en las fotos y disparar yo la cámara.

3. Cuando te ves en una foto, ¿qué es lo primero que miras?

- Si he salido bien.
- Si me parezco.
- Si recuerdo cosas de la situación.
- Otros **SI... SALIO LO MAS IMPORTANTE.....**

4. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido haciéndote fotos a ti mismo?

LOS DETALLES DE SEARFOTOS

5. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido al ver las fotos de los demás?

COMO SALIO, LOS PLANOS Y EL ENFOQUE

6. ¿Qué actividad te ha gustado más?

(Pon números del 1 al 7, siendo el 1 la actividad que más te ha gustado y el 7 la que menos te ha gustado.)

- **4** Fotografías de un objeto.
- **7** Fotografías de partes de tu cuerpo.
- **5** Fotografías de autorretrato en tu casa en 5 momentos distintos del día.
- **6** Dibujo de descomposiciones. **PORQUE ME SALIO MAL**
- **3** Fotografías hombre/mujer.
- **2** Fotografías de reflejos.
- **1** Fotodiálogos.

7. ¿Para qué sirven el lenguaje visual y la imagen? ¿Ha cambiado tu visión a partir del taller?

PARA EXPRESARSE, NO SE

ENCUESTA AUTORRETRATO ESCUELA ARTE CÓRDOBA

Nombre Jezabel Marchán Fernández-Arroyo

Edad 23 casi 24

1. ¿Qué fotos de autorretrato habías realizado ANTES de la actividad propuesta de autorretrato: de espejo, sombra, en la mano, con el disparador automático?
Sobre todo en el espejo y con disparador automático.
2. En general, ¿prefieres salir en las fotos, disparar tú la cámara o ambos?
Me da igual, depende de la situación y lo que requiera la foto, no tengo problema para ser mi propia modelo.
3. Cuando te ves en una foto, ¿qué es lo primero que miras?
- *Si he salido bien.*
- *Si la composición e iluminación son las que yo pretendía.*
4. ¿Prefieres realizar los autorretratos solo o con alguien cerca que te ayude?
Por regla general me gusta estar sola, si prefiero el autorretrato es porque me permite no tener que darle órdenes a nadie, sólo yo sé lo que quiero y cómo lo quiero.
5. ¿Prefieres salir tú solo en los autorretratos o con alguien o con algo?
Normalmente me hago autorretratos con objetos o mostrando algún espacio.
6. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido haciéndote fotos a ti mismo?
He descubierto mi forma de trabajar, muy relacionada con mi forma de ser. Prefiero trabajar sola porque soy vergonzosa, y las fotografías no suelen estar pensadas, simplemente veo algo, cojo la cámara y lo fotografío, eso es porque soy un poco caótica.
7. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido al ver las fotos de autorretrato de tus compañeros y compañeras?
Que es un género muy difícil que todo el mundo cree que no tiene ninguna complejidad, que es tan sencillo como hacerte una foto en un espejo.
8. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido viendo los autorretratos de los artistas?
El intimismo, las intrahistorias que guardan estas fotos. A pesar de lo que pensaba es un género ilimitado.

ENCUESTA AUTORRETRATO ESCUELA ARTE CÓRDOBA

Nombre Mario

Edad 27 años

1. ¿Qué fotos de autorretrato habías realizado ANTES de la actividad propuesta de autorretrato: de espejo, sombra, en la mano, con el disparador automático?
Con la mano y disparador automático.

2. En general, ¿prefieres salir en las fotos, disparar tú la cámara o ambos?
Ambas

3. Cuando te ves en una foto, ¿qué es lo primero que miras?
  - *Si he salido bien.*
  - *Si me parezco.*
  - *Si recuerdo cosas de la situación.*
  - *Si la composición e iluminación son los que yo pretendía.*

4. ¿Prefieres realizar los autorretratos solo o con alguien cerca que te ayude?
Solo.

5. ¿Prefieres salir tú solo en los autorretratos o con alguien o con algo?
Con algo puede ser útil, pero generalmente solo.

6. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido haciéndote fotos a ti mismo?
A conocerme mejor, ya que al hacerme un autorretrato pienso en como estoy o que siento, en algunos casos también a hacerme ver lo que quiero ser o como quiero sentirme.

7. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido al ver las fotos de autorretrato de tus compañeros y compañeras?
La creatividad a la hora de expresarse y conocerlos mejor.

8. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido viendo los autorretratos de los artistas?
La creatividad a la hora de expresarse y conocer en algunos casos el proceso que han llevado.

ENCUESTA AUTORRETRATO ESCUELA ARTE CÓRDOBA

Nombre JUAN A. PÉREZ GAMA

Edad 36 años

1. ¿Qué fotos de autorretrato habías realizado ANTES de la actividad propuesta de autorretrato: de espejo, sombra, en la mano, con el disparador automático?
Sombras y de espejos y reflejos.
2. En general, ¿prefieres salir en las fotos, disparar tú la cámara o ambos?
Prefiero no salir demasiado en las fotos
3. Cuando te ves en una foto, ¿qué es lo primero que miras?
- Si la composición e iluminación son los que yo pretendía.
4. ¿Prefieres realizar los autorretratos solo o con alguien cerca que te ayude?
Solo.
5. ¿Prefieres salir tú solo en los autorretratos o con alguien o con algo?
Solo.
6. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido haciéndote fotos a ti mismo?
Que me convierto en otra persona, en la que quiero ser. Creo que el autorretrato es un acto hedonista, en el que el fotógrafo actúa como juez y parte, como fotógrafo y fotografiado, y como ejecutor y ejecutado.
7. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido al ver las fotos de autorretrato de tus compañeros y compañeras?
Que todos mentimos en los autorretratos, siempre nos preparamos y posamos.
8. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido viendo los autorretratos de los artistas?
Lo mismo que viendo cualquier otra rama de la fotografía, siempre pienso: ¡qué buena idea! ¡qué buen encuadre!

ENCUESTA AUTORRETRATO ESCUELA ARTE CÓRDOBA

Nombre Rafael Sánchez Serrano

Edad 25

1. ¿Qué fotos de autorretrato habías realizado ANTES de la actividad propuesta de autorretrato: de espejo, sombra, en la mano, con el disparador automático?
De espejo y en la mano
2. En general, ¿prefieres salir en las fotos, disparar tú la cámara o ambos?
Ambos
3. Cuando te ves en una foto, ¿qué es lo primero que miras?
Si he salido bien y si recuerdo cosas de la situación.
4. ¿Prefieres realizar los autorretratos solo o con alguien cerca que te ayude?
Solo si es posible, o con alguien en quien confíe como fotógrafo.
5. ¿Prefieres salir tú solo en los autorretratos o con alguien o con algo?
Según si quiero representar una parte de mi o una situación en especial, pero generalmente solo.
6. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido haciéndote fotos a ti mismo?
Que soy demasiado exigente cuando trato de describirme y que tiendo a maquillar el resultado según mi estado de ánimo.
7. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido al ver las fotos de autorretrato de tus compañeros y compañeras?
La gran variedad de perspectivas que pueden emplearse para hablar de uno mismo. No me habría imaginado nunca la forma de enfocar un autoretrato distinto a los míos hasta ver los de mis compañeros.
8. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido viendo los autorretratos de los artistas?
Al igual que mis compañeros, me llama la atención la información que buscan de sí mismos en las fotografías y la forma en que ejecutan la fotografía.

ENCUESTA AUTORRETRATO ESCUELA ARTE CÓRDOBA

Nombre: Sergio Rafael Bermúdez

Edad: 22

1. ¿Qué fotos de autorretrato habías realizado ANTES de la actividad propuesta de autorretrato: de espejo, sombra, en la mano, con el disparador automático?
- *Disparador automático(en fotos nocturnas con una exposición prolongada) - También bastantes de sombra.*

2. En general, ¿prefieres salir en las fotos, disparar tú la cámara o ambos?
- *Siendo una foto hecha por mi me es indiferente, pero si que me gusta autorretratarme.*

3. Cuando te ves en una foto, ¿qué es lo primero que miras?
Si he salido bien. Si me parezco. Si recuerdo cosas de la situación. Si la composición e iluminación son los que yo pretendía. Otros:

4. ¿Prefieres realizar los autorretratos solo o con alguien cerca que te ayude?
- *Solo*

5. ¿Prefieres salir tú solo en los autorretratos o con alguien o con algo?
- *Me encanta tener recuerdos con la gente, pero muchas veces, solo uno mismo sabe como a de posar ante la cámara. En el caso de fotos con movimiento prefiero salir solo.*

6. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido haciéndote fotos a ti mismo?
- *El millón de posicionamientos distintos que hay. (La necesidad agudiza el ingenio).*

7. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido al ver las fotos de autorretrato de tus compañeros y compañeras?
- *Que cada persona tiene un concepto totalmente distinto: lo primero de autorretrato, y lo segundo sobre posicionamientos, enfoques, iluminación, etc...*

8. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido viendo los autorretratos de los artistas? -
Que no hay limitación a la hora de innovar. Al contrario de lo que piensa mas de uno: No todo está ya inventado.

ENCUESTA AUTORRETRATO ESCUELA ARTE ALMERÍA

Nombre: José Manuel Veiga del Pino

Edad: 25 años

1. ¿Qué fotos de autorretrato habías realizado ANTES de la actividad propuesta de autorretrato: de espejo, sombra, en la mano, con el disparador automático?
Autorretrato de espejo.
2. En general, ¿prefieres salir en las fotos, disparar tú la cámara o ambos?
Prefiero disparar yo.
3. Cuando te ves en una foto, ¿qué es lo primero que miras?
Suelo fijarme en si he salido bien.
4. ¿Prefieres realizar los autorretratos solo o con alguien cerca que te ayude? ¿Prefieres salir tú solo en los autorretratos o con alguien o con algo?
Me gusta salir solo en los autorretratos y en ocasiones con algún objeto que me represente.
5. ¿Cuál de los siguientes conceptos de autorretrato que hemos visto haciendo la actividad te parece más sencillo de realizar? Ordénalos según dificultad, siendo el 1 el más fácil y el 6 el más difícil. Luego dí cuál es el más interesante para ti.
*El autorretrato de cuerpo es el que me parece más sencillo de realizar.
El más interesante es el de identidad porque, para mí, supone reflexionar sobre uno mismo y sobre la imagen que quiere reflejar ante los demás.*
6. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido haciéndote fotos a ti mismo?
Desde el punto de vista técnico he aprendido a manejar con soltura el autodisparador y a encuadrar sin necesidad de mirar por el visor.
7. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido al ver las fotos de autorretrato de tus compañeros y compañeras?
Me he dado cuenta de que incluso conociendo muy bien a algunos de ellos, tienen una imagen de sí mismos que no me esperaba o que me ha sorprendido.
8. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido viendo los autorretratos de los artistas?
He aprendido que el autorretrato es un género más importante de lo que yo pensaba, no conocía realmente el autorretrato artístico.
9. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido haciendo la actividad de álbum familiar?
He aprendido a recrear una escena a partir de una fotografía antigua, lo que implica adquirir manejo en el encuadre, el enfoque, el uso de la luz, etc.
10. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido viendo la actividad de álbum familiar de tus compañeros y compañeras?
Me he dado cuenta de que todos hemos tenido ideas parecidas y que las escenas familiares no son muy diferentes de unos a otros.

ENCUESTA AUTORRETRATO ESCUELA ARTE ALMERÍA

Nombre: Francisco Javier Quesada Plaza

Edad: 21 años

1. ¿Qué fotos de autorretrato habías realizado ANTES de la actividad propuesta de autorretrato: de espejo, sombra, en la mano, con el disparador automático?
Disparador Automático
2. En general, ¿prefieres salir en las fotos, disparar tú la cámara o ambos?
Ambos
3. Cuando te ves en una foto, ¿qué es lo primero que miras?
Si la composición e iluminación son los que yo pretendía.
4. ¿Prefieres realizar los autorretratos solo o con alguien cerca que te ayude? ¿Prefieres salir tú solo en los autorretratos o con alguien o con algo?
Yo solo, para mí eso es autorretrato.
5. ¿Cuál de los siguientes conceptos de autorretrato que hemos visto haciendo la actividad te parece más sencillo de realizar? Ordénalos según dificultad, siendo el 1 el más fácil y el 6 el más difícil. Luego dí cuál es el más interesante para ti.
Género (3)
Identidad (6)
Estudio (2)
Memoria (6) Para mí éste es el más interesante
Ficción (6)
Cuerpo (4)
6. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido haciéndote fotos a ti mismo?
A expresar mi forma de ser mediante una imagen, sin tener importancia el que yo aparezca en ella, lo importante son mis gestos, el entorno, todo dice mucho.
7. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido al ver las fotos de autorretrato de tus compañeros y compañeras?
Como son cada uno, una misma educación a la vez diferente en cada uno de nosotros.
8. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido viendo los autorretratos de los artistas?
Ver diferentes maneras de expresar un mensaje, una forma de ser distinta o una forma distinta de retratar a alguien.
9. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido haciendo la actividad de álbum familiar?
El recuerdo, el ayer y el hoy.
10. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido viendo la actividad de álbum familiar de tus compañeros y compañeras?
Nostalgia.

ENCUESTA AUTORRETRATO ESCUELA ARTE ALMERÍA

Nombre: Mª Carmen Segura Rodríguez

Edad: 22 años

1. ¿Qué fotos de autorretrato habías realizado ANTES de la actividad propuesta de autorretrato: de espejo, sombra, en la mano, con el disparador automático?
Con anterioridad al proyecto, había realizado autorretratos en espejos donde se duplicaba mi imagen, y también con el disparador automático y velocidades bajas. Pero también tendría de decir que no era un punto muy fuerte en mi manera de verlo, hasta que realicé ese proyecto y todo cambió, ya que, en este momento es como mejor represento lo que quiero expresar en mis fotografías.
2. En general, ¿prefieres salir en las fotos, disparar tú la cámara o ambos?
Creo que todo depende de lo que se quiera decir con las fotografías, es decir, si quiero representar algo que está en mi interior, prefiero salir yo en las fotografías, pero si se quiere realizar, por ejemplo, un reportaje prefiero disparar yo las fotografías y así no depender de trípode u otros complementos necesarios para realizar autoretratos.
3. Cuando te ves en una foto, ¿qué es lo primero que miras?
Lo primero que pienso es si ha salido lo que yo quería representar. Como aparezca mi imagen con respecto a salir bien, la verdad, es que me resulta indiferente. El objetivo es expresar lo que se tenía en mente.
4. ¿Prefieres realizar los autorretratos solo o con alguien cerca que te ayude? ¿Prefieres salir tú solo en los autorretratos o con alguien o con algo?
Prefiero que esté alguien cerca y de confianza, porque así el trabajo será más fácil y se podrá conseguir lo deseado. Las veces que se ha realizado autoretratos en solitario el trabajo final también ha sido positivo pero ha sido más lento y costoso.
5. ¿Cuál de los siguientes conceptos de autorretrato que hemos visto haciendo la actividad te parece más sencillo de realizar? Ordénalos según dificultad, siendo el 1 el más fácil y el 6 el más difícil. Luego dí cuál es el más interesante para ti.
1. Identidad, 2. Memoria, 3. Cuerpo, 4. Estudio, 5. Ficción.
El mas interesante para mi opinión es el cuerpo, aunque no lo considere el más complicado, me resalta muy expresivo a la hora de transmitir deseos, intenciones, sentimientos, etc.
6. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido haciéndote fotos a ti mismo?
He aprendido a conocerme a mí misma, a no avergonzarme, y a transmitir lo que realmente pienso de mí misma. Y que además de aparecer el físico también es muy importante el vestuario y el atrezzo para representarse a sí mismo.
7. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido al ver las fotos de autorretrato de tus compañeros y compañeras?
Que cada persona se ve a sí misma de muchas maneras distintas. Algunos se mostraban a través de objetos y nunca les aparecía el rostro por ejemplo. Y en otras ocasiones, el hecho de aparecer el físico es un dato muy importante, como es mi caso.
8. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido viendo los autorretratos de los artistas?
Se ha aprendido a indagar en el interior psicológico de autores que personalmente no conocemos.
9. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido haciendo la actividad de álbum familiar?
A realizar malabares con fotografías de mala calidad y con bastante escasez en cuanto a variedad de fotografías. Con tres simples fotos de carnet se pueden realizar trabajos con fundamento, complejidad y calidad.

10. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido viendo la actividad de álbum familiar de tus compañeros y compañeras?

Ver como cambia la idea de que las fotografías realizadas por una persona de su familia sin conocimientos de fotografía, se realizaron fotografías idénticas pero de la actualidad y siguiendo con la misma calidad de fotografías.

ENCUESTA AUTORRETRATO ESCUELA ARTE ALMERÍA

Nombre: Dory Henández

Edad: 30 años

1. ¿Qué fotos de autorretrato habías realizado ANTES de la actividad propuesta de autorretrato: de espejo, sombra, en la mano, con el disparador automático?
De espejo y con disparador automático.

2. En general, ¿prefieres salir en las fotos, disparar tú la cámara o ambos?
Ambos.

3. Cuando te ves en una foto, ¿qué es lo primero que miras?
- *Si he salido bien.*
- *Si me parezco.*
- *Si recuerdo cosas de la situación.*
- *Si la composición e iluminación son los que yo pretendía.*

4. ¿Prefieres realizar los autorretratos solo o con alguien cerca que te ayude? ¿Prefieres salir tú solo en los autorretratos o con alguien o con algo?
- *Prefiero realizarlos sola*
- *Prefiero salir sola*

5. ¿Cuál de los siguientes conceptos de autorretrato que hemos visto haciendo la actividad te parece más sencillo de realizar? Ordénalos según dificultad, siendo el 1 el más fácil y el 6 el más difícil. Luego dí cuál es el más interesante para ti.
- *4.-Género.*
- *3.-Identidad.*
- *5.-Práctica.*
- *6.-Memoria.*
- *2.-Ficción.*
- *1-Cuerpo.*

6. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido haciéndote fotos a ti mismo?
A aceptarme tal y como soy, con mis defectos y virtudes.

7. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido al ver las fotos de autorretrato de tus compañeros y compañeras?
Los distintos enfoque que se le puede dar a un mismo tema y cómo reflejan la personalidad del autor.

8. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido viendo los autorretratos de los artistas?
Los recursos, iluminación y composición utilizados en cada situación.

9. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido haciendo la actividad de álbum familiar?

10. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido viendo la actividad de álbum familiar de tus compañeros y compañeras?
- *No he realizado dicha actividad.*

