

Guía didáctica para el profesorado

Contenidos

1. Datos técnicos de la exposición
2. Objetivos de las actividades pedagógicas
3. Desarrollo de la actividad para visitantes de primaria
4. Desarrollo de la actividad para visitantes de secundaria
5. Propuestas pedagógicas a realizar tras la visita a la exposición
6. Recursos para saber más y enseñar mejor

1. Datos técnicos de la exposición

Fundación Telefónica expone una selección de fotografías y películas procedentes de su Archivo Histórico Fotográfico y Fílmico que documenta la profunda transformación que supuso en la sociedad de principios del siglo XX la implantación de la telefonía. A través de estas fotografías se conforma la imagen de una sociedad en plena evolución tecnológica y social.

Esta exposición presenta 200 imágenes y seis películas realizadas desde mediados de los años veinte hasta los comienzos de la Guerra Civil Española por algunos de los mejores fotógrafos de la época, como Marín, Alfonso, Mateo, Contreras y Vilaseca etc. El trabajo de estos fotógrafos ha supuesto añadir unos elementos expresivos al carácter documental del archivo que lo convierten en único.

La exposición *Transformaciones. La España de los años veinte en los Archivos Fotográficos de Telefónica* se ha organizado en torno a cinco temas:

- A - La transformación del paisaje.
- B - El entorno urbano.
- C - La construcción de edificios y espacios interiores.
- D - Publicidad, escuela y oficios.
- E - Personal, instalaciones e inauguraciones

A.- La transformación del paisaje

Es un recorrido a través de las carreteras españolas, donde los tendidos telefónicos configuran una nueva visión de la naturaleza. En la historia de la fotografía española no existen tomas que recorran la geografía durante estos años. Desde las magníficas imágenes del siglo XIX hasta la incorporación de nuevas perspectivas de carreteras y grandes espacios que se inician tímidamente en los años 50 y se generalizan en la gran documentación estética de los años setenta y ochenta, existe un gran vacío que esta colección va a completar y redefinir.

B.- El entorno urbano

Presenta numerosos lugares de la geografía española retratando sus gentes y sus calles. La exposición va a anticipar un tipo de fotografía que no se desarrolla en nuestro país hasta los años 50, y que venía marcado por el documento social o por la imagen de

plano mas general. Las imágenes de Telefónica aúnan el elemento humano dentro del paisaje urbano haciendo indivisible la obra.

C.- Construcción de edificios y espacios interiores

Por un lado documenta la edificación singular de los edificios de Telefónica de la calle Gran Vía de Madrid y de Plaza de Cataluña en Barcelona, y por otro, trae imágenes de construcción de diversas edificaciones inéditas en España en esas fechas. Las fotografías relativas a los espacios interiores documentan nuevas zonas donde se desarrolla un nuevo trabajo o se incorpora la última tecnología de la época.

D.- Publicidad, escuela y oficios

Trae las imágenes que están más en consonancia con las actitudes o estéticas de la vanguardia de ese periodo de entreguerras. Escuela y oficios recoge el mismo título que en la época se daba a todo el conjunto de enseñanzas, ya fueran técnicas o de alfabetización, así como las ocupaciones de profesionales de la empresa en diferentes frentes. Entronca con la documentación social que desarrollaban los fotógrafos de los años veinte.

E.- Personal, instalaciones e inauguraciones

Este área recoge sobre todo la afluencia e incorporación de la mujer al trabajo, los espacios donde se desarrollan éstos y las zonas de esparcimiento. Trae una nueva imagen de modernidad, no en su aspecto formal, sino en el contenido. Inauguraciones muestra la imagen pública de las instalaciones de Telefónica, la misma imagen que podemos contemplar en las mejores publicaciones de la época: *La Esfera*, *la Ilustración Española*, *Blanco y Negro*, etc.

Además en cada una de las áreas en que se divide la exposición se proyecta una película seleccionada del Archivo fílmico de Telefónica, que complementa el tema de cada una de las áreas:

- Construcción de los edificios de Gran Vía (Madrid) y Plaza de Cataluña (Barcelona). Duración: 11' 41"
- Cómo se construye un teléfono (animación). Duración: 11' 29"
- Familia Real en Santander 1. Duración: 9' 52"
- Telefónica en Santander 2. Duración: 9' 06"
- Construcción de líneas interurbanas. Duración: 11'
- Cómo se usa el teléfono automático. Duración: 11' 12"

2. Objetivos de las actividades pedagógicas

En nuestros talleres entendemos el arte como un sistema de creación de experiencias, por lo tanto son un espacio donde se genera conocimiento, se libera la expresión y se desarrolla la creatividad.

En este caso buscamos que los escolares no sólo conozcan el Archivo Histórico Fotográfico de Telefónica, sino también que comprendan que la imagen fotográfica transmite significado, para lo cual trabajaremos con el concepto de *punctum*. Asimismo, perseguimos que los alumnos sepan transmitir sus propios significados a través de la creación de imágenes.

Para conseguir lo expuesto anteriormente, el Taller en torno a la exposición del Archivo Histórico Fotográfico de Telefónica se lleva a cabo en diferentes fases. Se parte del concepto de *punctum*, como elemento clave para comprender cualquier imagen. A través del recorrido por la exposición se hará hincapié en este concepto mediante el cual aprenderán a ver las obras expuestas.

La fotografía y la comunicación formarán parte de la explicación teórica que se realizará ya en el taller y que llevará a los escolares a ver cómo las obras que han visto en la sala tienen mucho que ver con su entorno actual.

Por último, se acercarán a la realidad fotográfica mediante una técnica del siglo XIX que les permitirá obtener sus propias imágenes similares a las vistas en la exposición.

3. Desarrollo de la actividad para visitantes de primaria

Actividad en sala

Para los visitantes de primaria se ha elegido como objetivo pedagógico principal fomentar en el alumno una mirada activa frente a las imágenes, ya sean artísticas, documentales, publicitarias. Para conseguirlo nos serviremos de la introducción del concepto *punctum*. Este término fue acuñado por el semiólogo francés Roland Barthes. En su libro *La cámara lúcida* lo definió como el elemento visual de la imagen fotográfica que capta nuestra atención. La identificación del *punctum* es un proceso en gran parte subjetivo, que requiere del espectador una mirada activa: enfrentarse a la imagen fotográfica interpeándola. La mirada que intentaremos propiciar en el niño es precisamente ésta, pidiéndole que sea él mismo el que señale el “punto” de la imagen que más le llame la atención. Para ello se partirá de una lectura muy elemental de las fotografías en la que se ayudará al alumno a describir su contenido.

En el recorrido que la Fundación Telefónica ha diseñado para la comprensión del concepto *punctum*, se han elegido seis imágenes fácilmente “legibles” donde el elemento *punctum* es altamente reconocible.

Foto 1 Srta. Anita Pujol Codina. Central de Gracia, Barcelona, Claret, 1925

En la fotografía nos encontramos con un retrato de una telefonista uniformada provista de los dispositivos propios de su oficio: el auricular y el micrófono o microplastón, que permitían a la operadora liberar sus manos para utilizar de forma más eficaz las antiguas centralitas de cordón. En este caso es fácil que el alumno localice el *punctum* de la

imagen en el micrófono, por su peculiar colocación sobre el pecho de la señorita y por su rotunda forma escorzada respecto al plano de la fotografía.

Foto 2 *Escuela de capataces y celadores, Madrid, Alfonso, 1925*

En esta fotografía nos encontramos con un grupo de celadores en lo alto de los postes de la línea telefónica en una escuela de formación de personal de la Compañía Telefónica. Son precisamente las figuras de estos trabajadores “en el aire” las que enseguida captan la atención del espectador.

Foto 3 *Linea Madrid-Bilbao siguiendo la vía férrea, Marín, 1928*

En el tercer caso nos encontramos con un paisaje que recoge las líneas telefónicas paralelas a la vía férrea en el momento del paso del ferrocarril. Es la potente masa negra de la locomotora la que los estudiantes seguramente identifiquen con el *punctum*.

Foto 4 *Anuncio con publicidad, zapatería de la calle Mayor nº. 4, Madrid, Marín, 1927*

En la cuarta fotografía nos encontramos con el escaparate de una zapatería que ha escogido como reclamo visual de su cartel anunciante el disco de un teléfono en lugar de la representación de un zapato. Lo que distingue este comercio de sus competidores no es el tipo de calzado que vende, sino que ofrece un servicio nuevo: la posibilidad de comprar a través del teléfono. El enorme disco automático sobre las cabezas de los viandantes atrae con fuerza nuestra mirada.

Foto 5 *Enseñanza al público del manejo del automático, Santander, Marín, 1926*

En este caso nos encontramos ante una escena de interior donde un empleado de la Compañía Telefónica enseña a un numeroso grupo de personas el manejo del teléfono automático. Mientras que algunos de los estudiantes dirigirán su mirada al centro de la composición, al punto donde la mano del “telefónico” gira el disco, otros, seguramente, mirarán el cartel que explica el proceso de la llamada automática.

Foto 6 *Vista del solar de Gran Vía, Madrid, Marín, 1926*

Nos encontramos ante una amplia panorámica de la Gran Vía madrileña con el solar que compró la Compañía Telefónica para construir su sede. Será probablemente este último caso donde la subjetividad que implica la detección del *punctum* se manifieste más abiertamente.

Taller de calitipia

La formación visual del alumno debe incluir el reconocimiento significativo de los diferentes medios de representación. En línea con este objetivo, hemos diseñado una actividad práctica donde el alumno podrá conocer de forma didáctica y lúdica alguno de los fundamentos básicos de la fotografía. Para ello utilizaremos una técnica fotográfica del siglo XIX, hoy muy poco utilizada, llamada calitipia. En el caso de primaria, esta actividad ayudará a reforzar su comprensión del medio de representación fotográfico por oposición al medio de representación pictórico o dibujístico. Para ello:

1. se les explicará a grandes rasgos la peculiaridad de la fotografía de “generar” **imágenes** a partir de la **luz**
2. se les invitará a realizar un **dibujo** sobre un soporte transparente
3. por último, procederán a “calitipiar” el dibujo utilizándolo como negativo sobre un papel fotográfico. Obtendrán, así, la **fotografía** de su dibujo

4. Desarrollo de la actividad para visitantes de secundaria

Actividad en sala

Vivimos en una cultura de la imagen donde nuestra experiencia de las cosas se fundamenta, se funde y se superpone con nuestra experiencia de las imágenes tecnológicamente producidas de dichas cosas. Partiendo de esta premisa de nuestro tiempo, entendemos que es imprescindible familiarizar a los alumnos con la **lectura de imágenes** (especialmente de la **fotografía**, elemento característico del mundo contemporáneo) como método privilegiado a la hora de que el estudiante desarrolle un conocimiento crítico de la realidad que le rodea.

Para los visitantes de secundaria se ha elegido como objetivo pedagógico principal la comprensión del concepto *punctum*. El *punctum* es el elemento visual de la imagen fotográfica que capta nuestra atención, independientemente de que dicho elemento sea, o no, el de mayor contenido significativo de la imagen. La identificación del *punctum* es, en consecuencia, un proceso subjetivo, a través del cual introduciremos al alumno en el análisis interpretativo de las imágenes en general y del lenguaje fotográfico en particular.

Taller de calitipia

La formación visual del alumno debe incluir también los aspectos técnicos relativos a los diferentes medios de representación. En línea con este objetivo, hemos diseñado una actividad práctica donde el alumno podrá conocer de forma didáctica y lúdica alguno de los fundamentos técnicos básicos de la fotografía:

La posibilidad de “**reproducir**” una imagen (real o creada por el alumno) aprovechando las propiedades fotosensibles de ciertos materiales. Por medio de la realización de una **calitipia**, una de las diversas técnicas fotográficas inventadas en el siglo XIX, el alumno tendrá ocasión de visualizar el proceso básico en el que se sustenta la fotografía: la aparición de una imagen (fotográfica) a partir de la exposición a la **luz** de un soporte fotosensible. Mediante este proceso el participante comprobará el papel determinante que juega la luz en la creación de una fotografía.

La distinción, dentro del proceso fotográfico, de una “**imagen negativa**” y una “**imagen positiva**”. Mediante el desarrollo de la actividad el alumno realizará los dos pasos de la fotografía tradicional: la creación de un negativo y la obtención, a partir de este, de un positivo. Para la elaboración del negativo, el estudiante no se servirá de una cámara fotográfica, sino que tendrá que realizarlo dibujando con pintura acrílica sobre acetato.

El tema propuesto por la Fundación para la creación del negativo insistirá en la importancia de la comunicación en la vida cotidiana de los asistentes al taller. En la obtención del positivo el alumno participará en la elaboración de la emulsión química fotosensible y la preparación del papel fotográfico, además de presenciar la “aparición” de la imagen sobre el soporte emulsionado.

5. Propuestas pedagógicas a realizar tras la visita a la exposición

Para que los objetivos propuestos sean alcanzados en su totalidad, sería recomendable continuar con el trabajo sobre la fotografía y la comunicación tras la visita a la exposición. Para ello son infinitas las actividades a realizar, barajando como posibles propuestas:

- Una vez en el aula los alumnos podrán analizar, sobre las fotografías que aparecen en la prensa diaria, la importancia del *punctum* en la concepción de imágenes periodísticas y publicitarias.
- Durante la visita a la exposición, el alumno pudo observar la importancia que tiene la función documental en la fotografía como medio privilegiado de representación de la realidad. Sin embargo, es también muy importante que el alumno no identifique automáticamente **fotografía** y **realidad**. Proponemos como práctica en el aula la presentación de la obra de artistas plásticos que, como Fontcuberta, insisten, irónicamente, en esta distinción.

6. Recursos para saber más y enseñar mejor

Bibliografía general sobre fotografía

BARTHES, R. (1995) *La cámara lúcida*

NEWHALL, B. (2002) *Historia de la fotografía*

SÁNCHEZ VIGIL, J. M. (Coordinador) (2001), *La fotografía en España. De los orígenes al siglo XXI*, Summa Artis, vol. XLVII

SONTAG, S. (1996) *Sobre fotografía*

SOUGEZ, M-L. y PÉREZ GALLARDO, H. (2003), *Diccionario de Historia de la fotografía*

Bibliografía sobre educación de las artes visuales

VV.AA. (2003), *Arte, infancia y creatividad*

AIS, *Arte, Individuo y sociedad*, vol. 17 (2005)