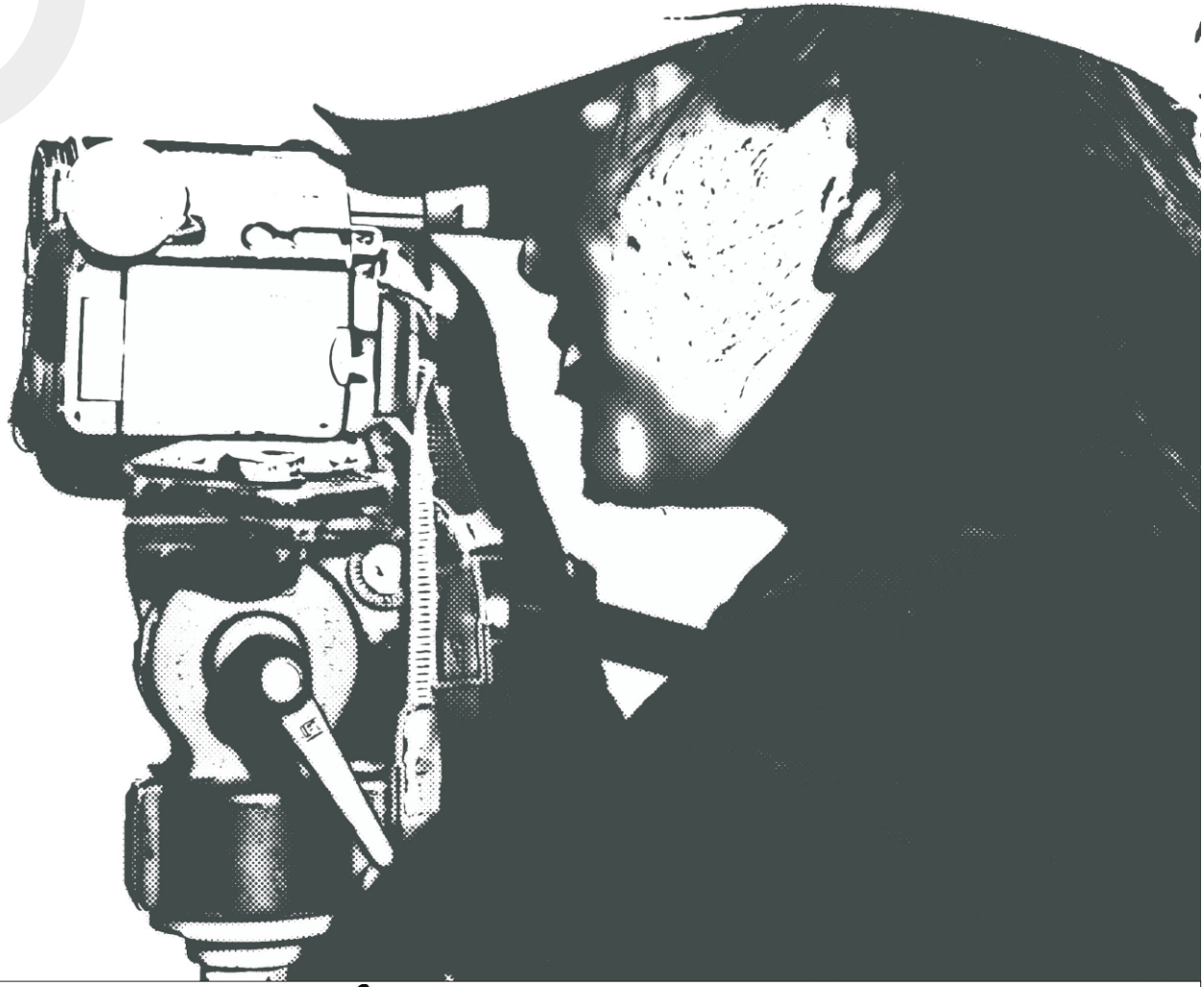
MIRADAJOVEN

Cartilla de Capacitación en comunicación popular

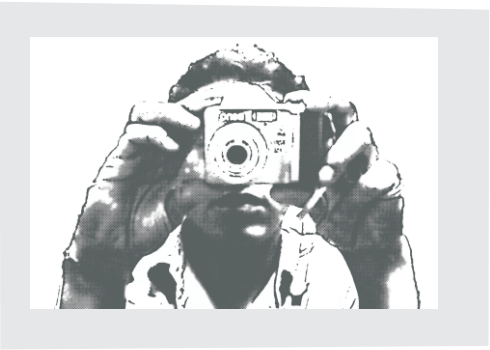


WAYRURO COMUNICACION POPULAR

DIRECCIÓN NACIONAL DE Juventud

Ministerio de Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

Herramientas de comunicación popular para jóvenes



En mi opinión, vale más transmitir a veinte personas ideas claras que ideas confusas a millares

Raymundo Gleyzer,
cineasta desaparecido

Desde hace 15 años Wayruro Comunicación Popular viene trabajando juntos a los sectores populares del noroeste argentino, en la producción, fomento y capacitación audiovisual. En los últimos años y debido a una demanda de las organizaciones sociales, implementamos una serie de talleres destinados a fortalecer las áreas de comunicación de dichas organizaciones a través de aportes teórico/prácticos como teórico metodológicos. Los protagonistas de estos talleres fueron siempre los jóvenes.

Técnicas lúdicas y participativas, visionado de valiosos trabajos audiovisuales de diferentes épocas y temáticas, teatralizaciones, prácticas con herramientas audiovisuales en video y de fotografía, trabajos y exposiciones grupales, etc., permitieron paso a paso, lentamente pero de manera sostenida brindar herramientas para que jóvenes de organizaciones barriales, campesinas, comunitarias, indígenas, de trabajadores desocupados, de DDHH, etc., fueran adquiriendo los conocimientos necesarios para poder volcarlos en función de sus necesidades y prioridades de sus comunidades, barrios, entorno…

Durante estos largos 15 años de trabajo más de un centenar de organizaciones sociales se apropiaron de conocimientos, fueron registrados por las cámaras de Wayruro o participaron en alguna de las instancias de fomento, muestras y proyecciones.

Esta cartilla esta pensada y realizada con material sistematizado de nuestros talleres, así como de otros contenidos didácticos de distintas experiencias latinoamericanas, e intenta aportar conocimientos teórico/prácticos para que jóvenes de la región se apropien y aprendan cómo utilizar herramientas de fotografía y video para comunicar, tanto hacia el interior de su barrio, grupo, organizaciones sociales como hacia “el afuera”.

El taller no es un curso para aprender a manejar una cámara, ya sea de fotos o de video… El taller parte de la idea que los jóvenes, su trabajo, sus deseos, necesitan ser visibilizados, necesitan comunicar que hacen, como lo hacen, cuales son sus objetivos y necesidades, sus luchas y demandas.
Trabajamos por un tipo de comunicación que busca el dialogo, la solidaridad y la empatía con ese otro que muchas veces padece nuestros mismos problemas y sufre nuestra mismas necesidades, pero del cual pareciera que estamos tan lejos… comunicación que busca romper muros, comunicación para la transformación, comunicación que sea una herramienta para vivir mejor, ayudandonos a mejorar nuestra calidad de vida, desde Wayruro creemos que los jóvenes serán los protagonistas excluyentes de esta necesaria trasformación, y en ese sentido va esta cartilla.

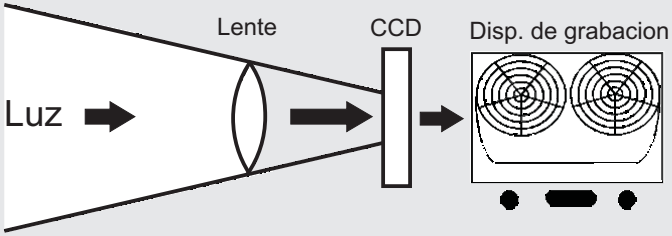
VIDEO

Conocer el funcionamiento de una cámara de video y de las técnicas audiovisuales es importante para poder usar las herramientas de forma creativa y poder resolver problemas que surgen durante las producciones. Sin embargo las cuestiones técnicas no deben ser nunca un impedimento para poder concretar nuestros objetivos de comunicación.

¿CÓMO FUNCIONA EL VIDEO?

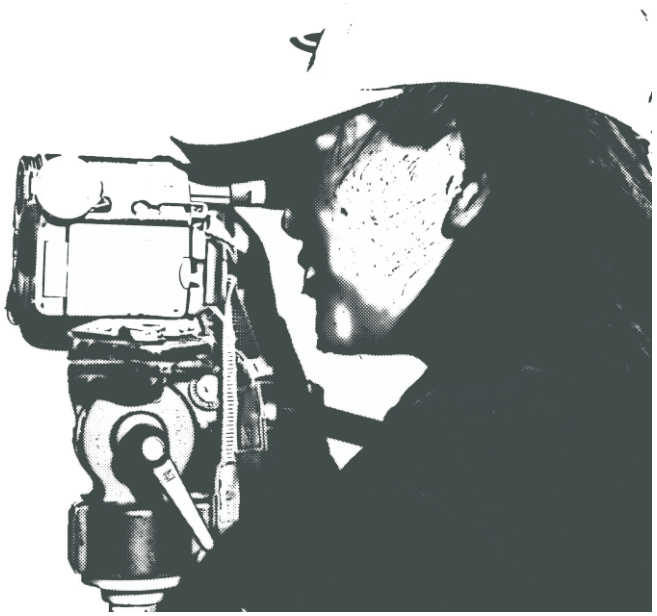
Cuando uno logra entenderlo podemos darnos cuenta que tanto las películas como la TV son una ilusión. En realidad, no existe el "movimiento" en las películas animadas o en la TV. La imagen en movimiento en video esta formada por una secuencia de imágenes fijas generadas electrónicamente y proyectadas a una determinada velocidad que provoca la sensación de movimiento continuo.

Las imágenes se generan gracias a que un lente capta ases de luz que emite el objeto a filmar desde el dispositivo óptico de la cámara. Estos ases los recibe un chip de computadora (CCD), que es un receptor fotosensible que contiene cientos de miles a millones de puntos denominados píxeles (de Picture element o elemento de imagen), cada uno de los cuales responde electrónicamente a una cantidad de luz enfocada en su superficie. Cada uno de estos puntos traduce esta cantidad de luz en información electrónica que luego un dispositivo de grabación toma y la plasma en un soporte ya sea un casete de video o un DVD según la cámara. Este proceso se realiza a la inversa al momento de reproducir la imagen en el televisor.



Esquema de funcionamiento de una Cámara

De lo anterior se deduce entonces que a mayor cantidad de píxeles (puntos de sensibilidad de luz) en el chip, mayor va a ser la información captada de las imágenes, esto se traduce que cuanto mas grande, mayor resolución tendrá el CCD. La resolución es una medida de la capacidad de la cámara para reproducir detalles. A mayor resolución, la imagen lucirá más definida. Por lo mismo si la cámara tiene mas de un CCD tendrá mejor resolución o sea mejor calidad de imagen.



FORMATOS DE VIDEO

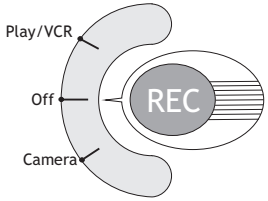
En las últimas décadas el video ha evolucionado a través de unos 20 formatos diferentes e incompatibles. De todos ellos los más utilizados se pueden dividir en dos grupos:

Formatos Analógicos: Estos formatos están casi en desuso por la baja calidad de imagen que ofrecen comparado con los formatos digitales, de alta calidad y bajo costo. De todas formas si se consigue alguna cámara vieja, es bueno saber los formatos que existen. Los más comunes usados para el hogar han sido el VHS y el S-VHS (súper VHS) quien lo continuó con una mejora de calidad (aunque menos común entre los consumos hogareños).Estas cámaras tienen un tamaño importante. Para reducir el tamaño de la cámara, se introdujo al mercado el VHSC y el S-VHSC (por compacto). Otros formatos de calidades similares a los anteriores son el 8mm y el Hi8 respectivamente que constan con un tamaño más reducido de la cinta.

Formatos digitales: El video digital tiene un número importante de ventajas sobre el análogo: una cinta digital puede ser copiada casi indefinidamente sin pérdida de calidad, las cintas digitales se adaptan mejor para un almacenamiento prolongando, la cali-dad técnica de las grabaciones digitales es mejor que su similar análogo; todo esto independiente-mente de que sean DV, DVCam, miniDV, etc . Hay cámaras en estos formatos a precios accesibles que mantienen una alta calidad de imagen, mayor al VHS. Estas cámara tienen un sistema de conexión directa a una computadora para la edición y post-producción (en teoría no hace falta reproductor). También existen hoy cámaras que graban directamente a un DVD, lo que fa-cilita el proceso de captura en la computadora pero la resolución es comparable con el VHS estándar. Los formatos digitales son mas fáciles de procesar para subir y emitir por Internet, lo que contrarresta en alguna medida a la concentración de los medios (más y más medios en manos de menos y menos compañías).

Encender la cámara

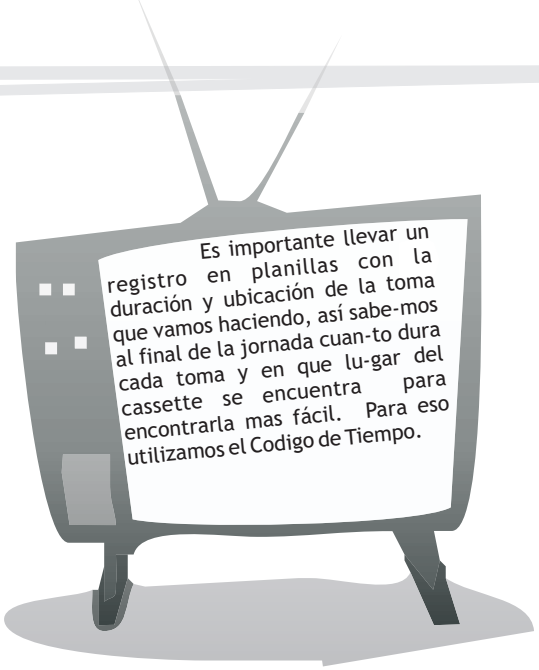
La mayoría de las cámaras tienen como sistema de en-cendido una perilla con tres posiciones, donde por lo general en el centro es la posición de **apagado (Off)**, y luego para cada lado esta la posición de **Cámara**, donde la habilitamos para filmar, y la posi-ción de **Reproductor (Play o VCR)** que se utiliza para visionar lo fil-mado y para la edición. En el centro de esta perilla se encuentra un botón rojo que es el botón de grabación. Cuando colocamos la pe-rilla en posición Cámara, podemos decir que la misma esta encen-dida. Si apretamos el botón de grabación, la cámara comenzará a grabar imágenes y audio hasta que volvamos a apretarlo. Hay que tener en cuenta esto porque uno de los errores habituales de los ca-marógrafos principiantes es el de no apretar correctamente dicho botón y cuando creen que están grabando en realidad no lo hacen o creen que cortan y la cámara sigue grabando.



Suele pasar también que cuando tenemos la cámara en-cendida un buen rato sin hacer ninguna grabación, ésta se apaga automáticamente. A no desesperarce!. Esto sucede porque tienen un sistema de protección de gasto de energía. Se apaga automáti-camente para evitar que se deterioren los mecanismos. Es bueno que suceda porque nos ayuda a cuidar la carga de la batería, que por lo general es de solo una hora de duración. Para volver a encender la cámara hay que poner la perilla en función de **apagado** y volverlo a posición **cámara.**

Debemos saber además que cuando usamos la pantalla LCD color (en aquellas cámaras que lo tienen) el consumo de ener-gía de la batería es mayor, por lo que es preferible el uso del visor blanco y negro, y dejar el uso del LCD solo para lo estrictamente ne-cesario, así reservamos la mayor cantidad de carga de batería para la grabación.

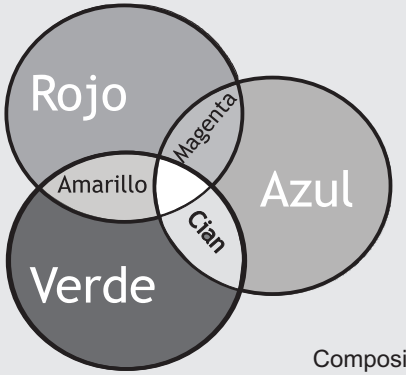
Lo primero al encender la cámara es saber reconocer la in-formación que aparece en el visor (viewfinder) además de permi-tirnos observar la imagen captada a través del lente de la cámara. Los indicadores mas importantes son: el indicador **STBY/REC** que nos dice el estado en que se encuentra la cámara cuando está o no grabando; el indicador de carga de batería, importante tenerlo en cuenta para evitar quedarnos sin energía en mitad de la grabación; **el código de tiempo (0:00:00)** marca la duración utilizada en el cassette a medida que se van grabando las tomas; **los minutos de cinta remanente** importante para ir administrando la cantidad de cinta que usamos y la que nos queda.



Balance de blanco

Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a filmar, es el balance de blanco.

Con la posible excepción de los marcianos, la piel verde o cualquier color de un objeto reproducido en un matiz no natural, sugieren un problema técnico. La luz que para nuestros ojos es de color blanco, en realidad es la adición de los colores primarios de luz roja, verde y azul. Cuando estos colores están en proporciones iguales se obtendría la luz blanca pura. Pero en realidad las luces que percibimos, ya sean de fuentes naturales como el sol o de fuentes artificiales como la luz del foco de tungsteno, tienen un color que es más dominante que los otros. A diferencia de la percepción de nuestros ojos que tiende a balancear para ver al blanco, las cámaras de video perciben estas dominancia de un color sobre el resto en las luces “blancas”. Es por ello que algunas filmaciones a la luz del sol nos resulten con rostros cuyo color de piel vi-ran al azul o grabaciones en el interior de una casa de no-che donde la piel es más rojiza.



Composición de la luz blanca

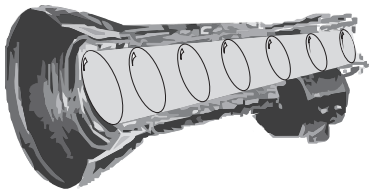
Las cámaras normalmente están equipadas con un sistema de balance de blanco automático que continuamente controla el video y hace intentos de ajustar el balance de color. No obstante, como con todos los circuitos automáticos, este se basa en algunas suposiciones lo que puede generar problemas. Por ello no puede confiar-se en los circuitos automáticos. Para resolver esta dificultad es necesario siempre antes de filmar hacer un balan-ce de blanco con un cartón blanco

Con la cámara enfocada sobre una tarjeta to-talmente blanca, se presiona el botón de balance de blan-co y los canales de color de la cámara se ajustan automá-ticamente para producir blanco "puro". La tarjeta debe o-cupar todo el encuadre con la fuente de luz dominante de la escena. Cada vez que la fuente de luz cambia, la cáma-ra debe balancearse nuevamente: si se pasa de la luz del sol a la sombra, si pasamos de interiores a exteriores, y cuando transcurren varias horas grabando bajo la luz del sol; son algunos casos. No hacer el balance de color de la cámara puede provocar cambios de colores entre una escena y otra. Esto será particularmente objetable durante la edición cuando intente unir dos escenas con tonalidades diferentes. (Por ejemplo, tonos de piel que cambian en cada corte de manera desagradable).

Una vez que hicimos el balance de blanco, ya estaríamos en condiciones de empezar a filmar, pero antes sería bueno conocer cómo funciona y cómo se usa el lente de la cámara.

El Zoom

Hoy en día la mayoría de las cámaras poseen lente tipo zoom. Un zoom en realidad son varios lentes en uno, lo que permite que pasemos desde un gran angular a un teleobjetivo. ¿Que quiere decir esto?, un gran angular es a-quella posición del zoom que nos permite abarcar la mayor información del cuadro, todo un paisaje o toda la ambienta-ción de la escena; y un teleobjetivo es a-quella que sin mover la cámara nos a-cerca el máximo a nuestro objetivo, to-mando incluso los detalles.



Entre estas posiciones existe un rango de lentes que nosotros podemos optar para armar el cuadro que vamos a filmar. También esto nos permite hacer un movimiento de acercamiento y alejamiento óptico. Uno de los errores mas co-munes de quienes comienzan a usar una cámara es la de abusar del zoom yendo y viniendo. En realidad el uso de este movimiento de cámara tiene que ser con un sentido, como ser el de resaltar una expresión acercándose lentamente. El abuso sin sentido termina siendo una molestia para el espectador y tiende a desviar la atención del mismo.

El Foco

A medida que vamos ubicando la cámara y en el lente la posición de lo que queremos filmar, podemos encontrarnos con situaciones donde vemos como nublado y sin nitidez. Cuando esto sucede nos encontramos con una imagen “fuera de foco”. Una imagen en foco es aquella que se percibe con absoluta nitidez. Suele pasar que cuando tenemos una imagen tomada con el lente que mas nos aleja del objeto (gran angular), parecería en principio que todo esta bien nítido, sin embargo a medida que nos vamos acercando con el zoom vemos como la imagen en detalle esta fuera de foco, Sucede esto porque el gran angular suele disimular la falta de foco.

Para evitar estos problemas, antes de comenzar a grabar, es necesario poner en foco la imagen. Una vez ubicada la cámara en el lugar y el cuadro que deseamos, acercamos con el zoom lo mas próximo al objeto a filmar, presionamos el botón de foco manual hasta que la imagen esté bien nítida. Ahora si podemos volver a acomodar el zoom para el encuadre que queremos. Algunas cámaras mas sofisticadas en vez de tener un botón de foco tienen un aro que se gira para tener la mayor nitidez.

La mayoría de las cámaras tienen además una posición “auto foco” que busca mantener con nitidez las imágenes dentro de un área determinada. Por lo gene-ral este dispositivo asume que el área que se desea mantener nítidamente enfocada es el centro de la ima-gen y además muchos mecanismos de autoenfoque pueden ser engañados por brillos o situaciones de poca luz, lo que genera que constantemente el auto foco se reajustan buscando el enfoque mientras esté grabando, cosa que puede distraer mucho. Por eso no es la forma de trabajo mas aconsejable, aunque en una situación de seguimiento como una marcha, por ejemplo, este sistema es muy útil.

Asuntos a tener en cuenta antes de grabar

Debido a problemas que suceden entre la cámara y el receptor en nuestro hogar, una pequeña área alrededor de la imagen generada por la cámara es cortada antes de ser vista. Para compensar esto, es importante asumir que aproximadamente el 10% de la imagen que presenta el visor, probablemente no será visible para el espectador en su casa. Esta área (enmarcada por el rectángulo interno de la fotografía) es conocida como área de seguridad.

Otra cosa a tener en cuenta es que los visores LCD color de algunas cámaras tienen la posibilidad de variar el brillo y contraste sin afectar a la imagen que se esta filman-do. Por eso es bueno saber que no siempre estos visores reflejan con precisión la naturaleza de la imagen que estamos filmando. Puede suceder por ejemplo que una toma que nosotros vemos en cámara con poca luz pero bastante brillante, cuando la vemos por el televisor resulta que en realidad esta muy oscura. Para tener la certeza de que el contraste y la brillantez del visor son correctos es bueno tener estos controles del visor ajustados de manera que sea lo mas fiel a las imágenes que grabamos.

Ahora que dominamos el uso técnico de la cámara ya podremos comenzar a filmar. En este punto es importante saber qué queremos filmar para tratar de hacerlo de tal forma que logramos una imagen agradable y significativa para potenciar nuestros mensajes. Con este fin es que nos preocuparemos por tener un buen encuadre de las imágenes a filmar.

Composición de cuadro

Cuando recién se esta experimentando con el uso de la cámara, lo primero que se suele hacer es ubicar el objeto de interés en el centro de la cámara. Esto se debe en parte al con-sumo de televisión comercial, en donde tienden a centrar al objeto de interés despojando de otras informaciones y dominando toda la atención. Por ejemplo los noteros o conductores del noticiero, donde lo mas impor-tante son ellos como imagen del programa e incluso del canal, en el centro de la pantalla evitando cualquier otra información en el cuadro que distraiga de la autoridad que tiene dicho conductor para decir algo, y por ende el programa, canal y empresa al que pertenece, conformándolos en única voz autorizada.

Sin embargo existen otros lineamientos de composición de encuadre que pueden brin-dar, no solo una imagen más atractiva e interesante, sino además permite dar otra informa-ción que ayuda al objetivo del mensaje, permitiendo que quien lo mire, participe cerrando la idea. De esta manera se logra una mayor atención de quien los mira.

Regla de los tercios

Si trazamos en la pantalla dos paralelas verticales dividiéndola en tres secciones iguales, y lo mismo hacemos de manera horizontal obtendremos la siguiente cuadrilla que nos permite reconocer varios puntos importantes:

-Nuestro espacio dentro del cuadro tanto en lo horizontal como lo vertical se conforma de tres zonas.

-La intersección de las líneas generan cuatro puntos de atención.

Es mas interesante colocar el objeto dentro de una de las zonas laterales de tal forma que queda una zona ocupada y dos libres, pro-curando que la mirada del protagonista o la dirección de acción compensan el supuesto espacio vacío. Pero a la vez en estas porciones no ocupadas por el protagonista u objeto, contamos con información que puede enriquecer la idea de la imagen, como ser el entorno en donde se encuentra o un trabajo o marcha que se realiza de fondo. También vemos que el cuadro está partido en tres zonas verticales que permiten colocar el horizonte, de manera que no esté centrada, permita una idea de profun-didad y distancia, y además enfatiza ya sea el cielo o el suelo que estamos grabando para aportar a la idea.

Por ultimo los cuatro puntos antes mencionados son propicios para colocar nuestro centro de atención de forma que sin estar en el centro de la pantalla se mantenga la imagen equilibrada o al contrario produzca tensiones que fortalezcan la idea a transmitir.

Por ejemplo uno de los usos apropiados es el de componer con el punto de fuga donde desemboca una calle en uno de los dos puntos de atención de arriba, usando el horizonte en la línea superior, de esta forma se aprovecha la perspectiva del cuadro generando una dinámica propia más allá del movimiento interno del mismo.

Para aprovechar mejor el encuadre de tal forma que tengamos una imagen agradable, sólida y que dé fuerza a la idea, es recomendable buscar distintas posiciones de cámara. Esto implica que a veces es mucho mas interesante poner la cámara en una posición que no sea la normal de altura de los ojos, o sea bajar o subir la cámara. Es bueno experimentar nuevas miradas colocándose uno al ras del piso o arriba de una tarima, etc.

Se pueden utilizar las líneas dominantes. Nuestra vista viaja a través de esas líneas a medida que se fija en una u otra parte del cuadro. Con esto en mente, es el trabajo del realizador utilizar estas líneas para llevar la atención del espectador hacia lo que se quiere enfatizar, especialmente el centro de interés. Cuando se utilizan de esta forma se les dice líneas dominantes porque llaman la atención del espectador y fijan su mirada en los puntos de interés.

Además de hacer mirar a uno u otro punto, las líneas pueden sugerir un significado por sí mismas. Las líneas verticales y rectas sugieren dignidad, fuerza, po-der, formalidad, altura y restricción. Las líneas horizontales sugieren estabilidad y espacio. Las líneas diagonales dan una apariencia dinámica y excitante al cuadro. Las curvas sugieren gracia, belleza, elegancia, movimiento y sensualidad. Las líneas marcadas y en zig-zag denotan violencia y destrucción, mientras que las líneas intermitentes (rotas) sugieren discontinuidad.

Otras cuestiones a tener en cuenta en el encuadre es tratar de que todos los elementos que conforman la composición deben mantener unidad de criterio con la idea que se busca transmitir. Esto implica tanto los entornos, ambientaciones, los protagonistas dentro de las tomas, hay que evitar cosas puestas al azar que logren desviar la atención de la idea.

Tamaños de plano

Para un mejor desempeño en el trabajo audiovisual se utiliza un lenguaje técnico para definir los encuadres a partir de los tamaños de plano, que son medidas de referencia tomadas según la figura de una persona. El plano es la superficie visual de un fragmento de la realidad que se presenta dentro de los límites del encuadre que queremos establecer.

Plano general (PG): Es aquel que sirve para ofrecer una vista general e informar acerca del lugar y de las condiciones en que se desarrolla la acción. Abarca la mayor cantidad de espacio.

Plano entero (PE): Toma la figura de la persona entera desde los pies a la cabeza

Plano americano (PA): Toma a las personas desde las rodillas hacia arriba.

Plano medio (PM): Se toma al personaje por encima o por debajo de la cintura. Se puede hablar de plano medio corto o plano medio largo según desde donde se tome al personaje.

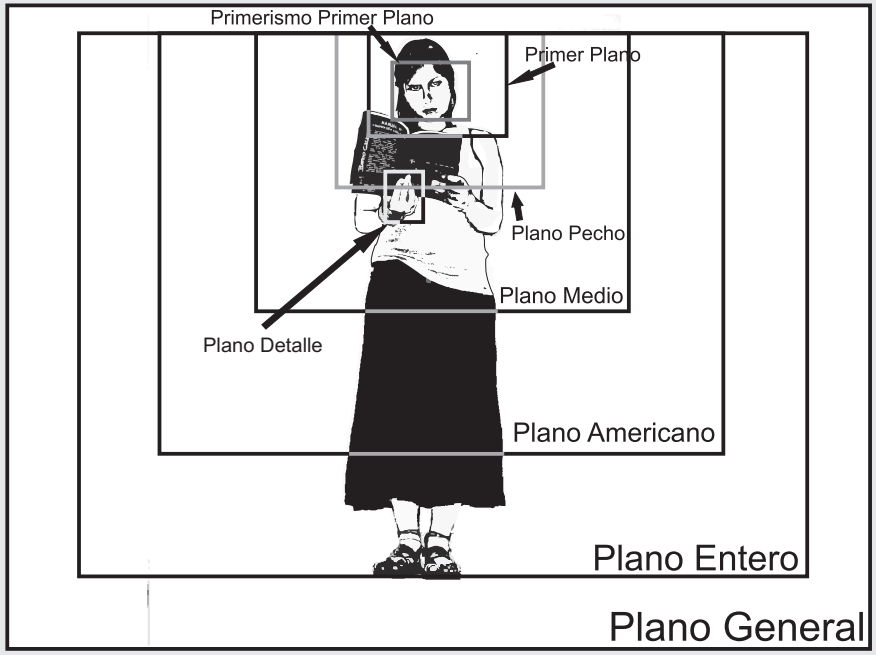
Plano pecho (PPe): Es el encuadre de una figura humana cuya línea inferior se encuentra a la altura del pecho.

Primer plano (Close up) (PP): Es el encuadre de una figura humana a la altura de los hombros (generalmente) o del mentón (de acuerdo con el acercamiento que le queremos dar). El rostro del personaje llena la pantalla.

Primerísimo primer plano (PPP): Este tipo de encuadre nos mostrará una cabeza llenan-do completamente el formato de la imagen (podríamos determinarlo como entre por encima de las cejas y hasta la mitad del mentón).

Plano detalle (PD): Representa una pequeña parte de la figura humana o un objeto (una nariz, un ojo, un martillo, una flor, la manija de una puerta, etc.).

También se puede asumir según las convenciones que los planos largos (PG, PE) se utilizan de forma descriptiva, los planos medios (PA, PM, PPe) se usan de forma narrativa, y los planos cortos (PP, PPP, PD) de forma emotiva. De todas maneras no dejan de ser una convención y es decisión de cada uno el uso funcional de los planos.



Consideraciones sobre la luz y el sonido

Sabemos que la imagen de video se produce de forma electrónica por medio de un chip fotosensible que recibe la luz y la transforma en voltaje. De esto se dedu-ce que la materia prima de nuestra imagen es la luz. Si no hay luz no se conforma la i-magen. Pero además la intensidad de la luz que necesita mínimamente no es la mis-ma que nosotros necesitamos para ver. Es decir que nuestros ojos son mucho mas sensible que lo que puede ver una cámara, por lo que tenemos que procurar que exis-ta la cantidad de luz suficiente para que se vea en cámara lo que queremos grabar. Cuando no disponemos de toda la intensidad de la luz solar, tenemos que acudir a la luz artificial, pero debemos tener en cuenta que la luz de un foco común como así de un tubo fluorescente de una casa no es suficiente para tener una buena definición de imagen. Si es posible habría que aumentar con luces mas potentes como las halóge-nas que se usan para los jardines (500 watts mínimo).

Cuando usamos la luz del sol como fuente única, como la luz viene perpen-dicular, nos resulta difícil tomar bien la cara del protagonista. En estos casos se utili-za lo que se llama rebote, que se trata de una superficie lisa de color blanca (puede ser un cartón o telgopor), y se coloca de forma que rebote la luz del sol desde abajo como para iluminar el rostro. Otro uso del rebote es para alivianar la intensidad de la luz. Cuando la luz que usamos ya sea el sol o un reflector se proyecta directamente al objeto a filmar, se producen a veces sombras no deseables, para evitarlo usamos co-mo fuente principal la luz rebotada de forma que las sombras se suavizan.

También tenemos que tener en cuenta que siempre debemos colocarnos de espalda al sol para que no nos invadan los rayos directamente el lente, produciendo reflejos que ocultan la imagen.

Con respecto al sonido que vamos a grabar debemos saber que los mi-crófonos propios de las cámaras generalmente toman el sonido de forma circu-lar y ambiental, o sea que si estamos grabando una entrevista puede ser que tomemos además del relato ,sonidos del ambiente que ensucian el testimonio. Es recomendable en este caso, si no contamos con otro micrófono adicional, colocarnos a una corta distancia del entrevistado así su voz tiene la mayor in-tensidad, y por supuesto evitar hablar o hacer ruido atrás de cámara. Debemos buscar una buena ubicación donde no haya mucha invasión de ruido (evitar las rutas, cascadas y otros lugares que generan una fuente de ruido alta).

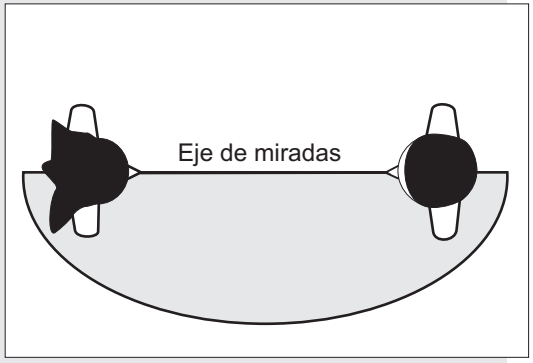
Si se puede contar con otro micrófono adicional, ya sea de mano o corbatero, en lo posible ocultarlos para que no salgan por cámara. Con respecto a estos micrófonos, sobre todo los de mano, hay que saber que la zona de captación es en la punta del mismo por lo que hay que apuntar bien éste en dirección de la boca del entrevistado. En el caso de los corbateros hay que cerciorarse bien de que las pilas o baterías estén cargadas, porque de lo contrario meten ruidos técnicos que nos ensucian la audición.

Campo y contracampo

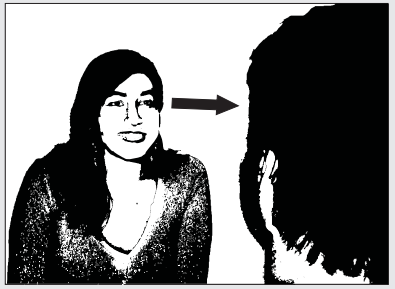
En el cine el eje de camara resulta clave para construir un espacio coherente. Por ejemplo, cuando dos personajes se están viendo podemos imaginar un eje que va de los ojos del uno a los del otro, y este es llamado eje de miradas.

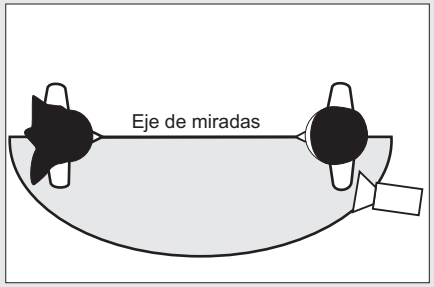
Una vez establecido, el eje de mirada entre dos personajes vamos a filmarlos desde el mismo lado del eje. Y desde este mismo lado del eje podemos filmar todo lo que queremos alrededor del espacio. De esta forma habrá coherencia entre los elementos. Para realizar este espacio coherente existe una ley. Se llama ley de los 180º.

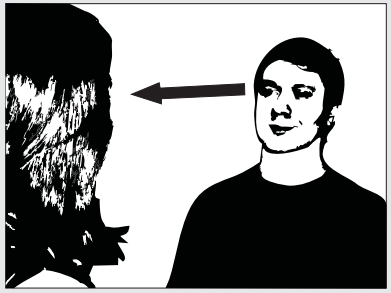
Suponemos que dos personajes están dialogando; dibujemos el eje de su mirada. Este eje parte el espacio en dos mitades como si fueran dos mitades de circulo. Cada una de estas mitades ocupa un espacio de 180º, o sea, la mitad de un círculo.

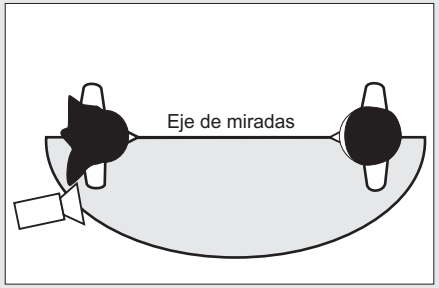


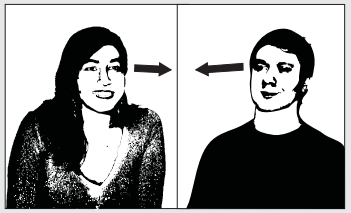
Ahora bien , para filmar este dialogo de forma coherente basta con que la cámara se ubique siempre del mismo lado de la linea, desde la misma mitad del círculo, y puede pasar desde el punto de vista de uno de los personajes, hasta el punto de vista del otro, y así seguidamente. Mientras la camara siga filmando desde un mismo lado del eje, no habrá problemas. Las miradas se encontrarán normalmente.



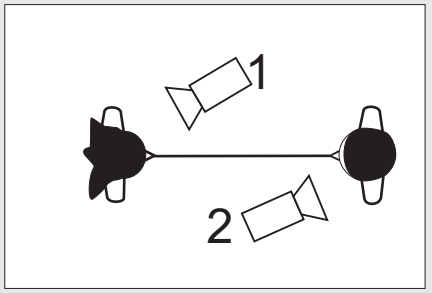


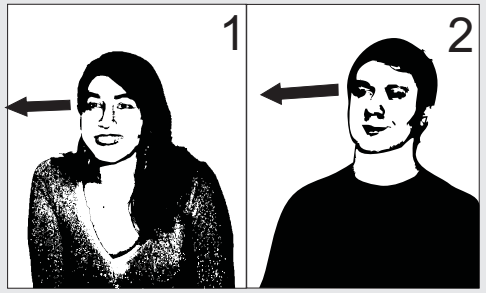






Pero si la cámara salta al otro lado del eje se produce un choque visual. Ahora los personajes ya no se ven el uno al otro, sino que parecen ver ambos en la misma dirección sin verse la cara.



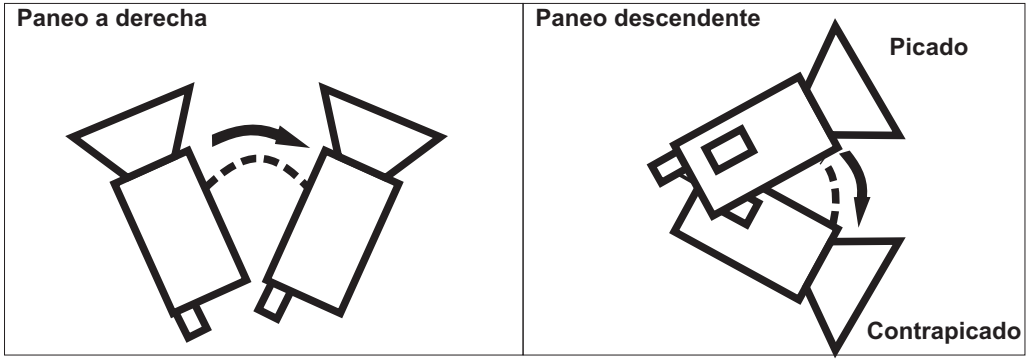


Movimientos de cámara

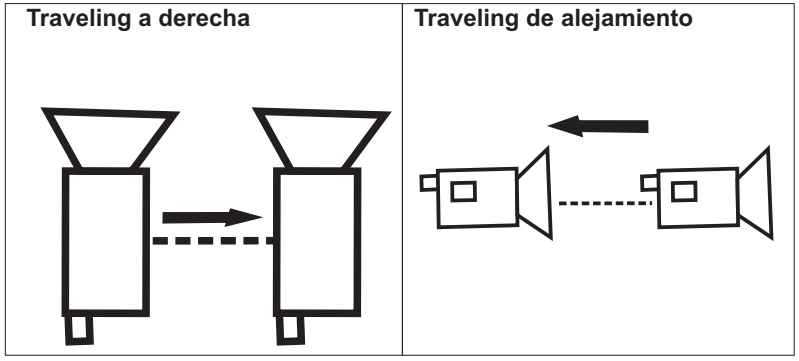
Entre los movimientos de cámara posibles, los más comunes o más utilizados son los siguientes: zoom, paneo y travelling.

Del primero ya hablamos antes. Se trata del movimiento óptico que se realiza cambiando la distancia focal con el lente, es decir cambiar el lente -que puede ir desde el gran angular al teleobjetivo. De esta forma, notamos que nos acercamos o alejamos al objeto a filmar sin movernos del lugar, aunque este movimiento conlleva también deformaciones en la imagen que logramos, como ir anulando la sensación de profundidad a medida que optamos por el teleobjetivo, o que se vayan curvando las líneas de la imagen cuando nos vamos alejando al gran angular. Es un movimiento propio de la técnica de la cámara ya que no tiene analogía con algún movimiento natural hecho con el ojo del que mira.

El paneo es el movimiento que realiza la cámara, ya sea de forma horizontal o vertical, sin perder el eje del punto de cámara. Vendría a ser el movimiento análogo al que realizamos, por ejemplo, cuando miramos de un lado a otro girando la cabeza sin trasladarnos del lugar. Puede ser entonces un paneo a derecha, a izquierda, ascendente o descendente, pero siempre sin trasladar la camara. Cuando el paneo es ascendente o descendente, lo que varía es la angulación de la camara, denominando a la posición en que la camara toma de arriba hacia abajo como “picado” y cuando toma de abajo hacia arriba, “contrapicado”.



Por último, el traveling es aquel movimiento que implica el traslado de la cámara, como cuando miramos a medida que caminamos, ya sea acercándonos, alejándonos o de manera horizontal.



Estos movimientos pueden realizarse solos o combinando unos con otros, dependiendo de la decisión del realizador o lo que la situación requiera como por ejemplo el empleo de los movimientos combinados en las secuencias de seguimiento.

Nociones sobre el montaje

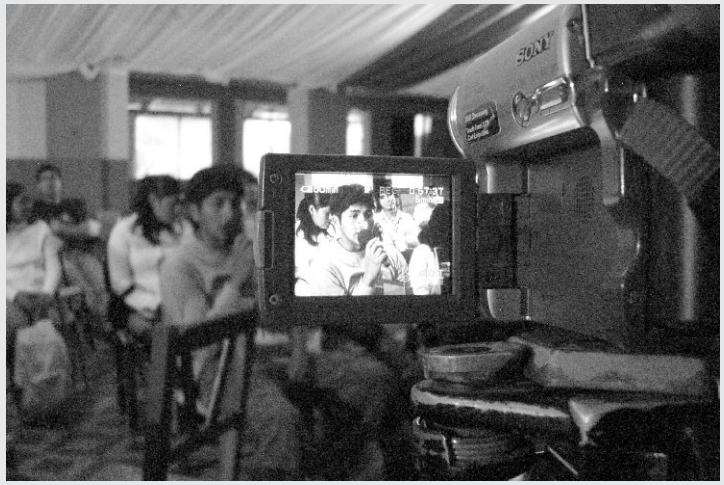
Supongamos una escena donde en un plano entero se los ve a los protagonista caminando a camara, detrás de ellos viene una marcha pero en realidad sus cuerpos no permiten que se vea bien. Existe una manera de relacionar ambos elementos con un movimiento de camara. El hecho de elevar la camara por encima de los personajes , inclinandolo un poco en picado permite descubrir los otros elementos del espacio.

El cine es todo eso a la vez. Es montaje interno como arte de crear la información a partir de varios elementos presentes dentro del mismo plano. Es montaje externo como arte de crear información a partir de las relaciones entre varios planos, y el cine es también los movimientos de cámaras, los cambios de ángulos, los cambios de distancia y de altura y el sonido que permiten modificar las relaciones entre los elementos presentes en la imagen.

Lo importante es entender que la camara cuando hace un movimiento (paneo , traveling o zoom, solos o combinados) esta creando una relación entre un elemento y otro, es decir está MONTANDO. Estos movimientos corresponden a hacer varios planos dentro de una toma, por ejemplo pasando de un primer plano a un plano de conjunto mediante un movimiento de traveling hacia atrás, o de paneo, es decir opera la misma función del montaje por cortes.

Esto significa algo fundamental: la decisión de mover la camara es nuestra y tiene que tener un sentido necesario. De otro modo caemos en esos movimientos-por-el-movimiento, totalmente gratuitos, prestados de estilos externos, pero que no sabemos realmente por qué los hacemos. Eso pasa cuando uno filma sin tener idea general del montaje de lo que filma, es decir cuando uno no ha analizado la realidad que esta filmando.

Ya vemos que una película no es sino la construcción de información a través de decisiones técnicas: cómo, cuando, desde donde voy a filmar. Si uno sabe lo que quiere decir, sabe como filmar, analizar la realidad que queremos expresar, entender la relación que tenemos con el mundo, nos evita caer en los efectos gratuitos copiados de estilos ajenos y que reproducimos sin saber por qué. Cada imagen es el resultado de una decisión y todas estas decisiones expresan nuestra conciencia del mundo.



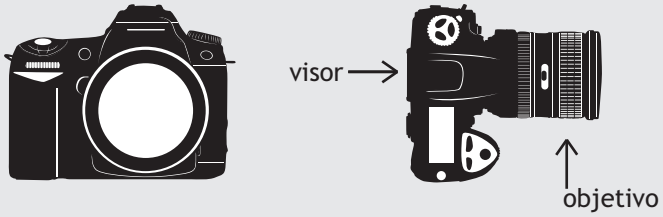
FOTO

Si bien en la actualidad la mayoría de los que hacemos fotos en nuestras organizaciones contamos con cámaras compactas digitales, que resuelven casi todas las funciones de manera automática, es importante entender más cuestiones técnicas para sacar el mayor provecho a las posibilidades que éstas nos brindan. Empecemos por diferenciar las características básicas.

Tipos de cámara

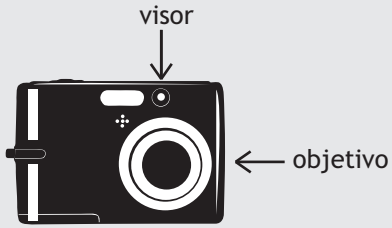
REFLEX

Tienen incorporado un sistema de prismas y espejos, de manera que lo que se ve por el visor es lo mismo que se ve por el objetivo. Además, funcionan con lentes intercambiables.



COMPACTAS

Tienen un objetivo fijo, y el visor está ubicado arriba de éste, por lo que hay una diferencia entre lo que se mira y lo que realmente aparece en la fotografía.



Técnicas analógica / digital

Para entender cómo se forman las imágenes, hay que entender antes en qué consisten los sistemas de registro: analógico y digital. Lo que se denomina analógico es el sistema de las cámaras tradicionales, en el que la luz "escribe" sobre el material fotosensible (la película o el rollo). En cambio, el sistema digital "codifica" la información que recibe del exterior en un sistema numérico binario (o sea, lo digitaliza) y lo traduce nuevamente en la información que forma la imagen, que se graba en la tarjeta de memoria.

Método Análogo (Método Tradicional): Señales o datos que varían en forma continua.

CÁMARAS ANALÓGICAS: Las cámaras fotográficas realizan una función específica que consiste en una cámara cerrada, con una abertura en uno de los extremos para que pueda entrar la luz, y una superficie de grabación o de visualización para capturar la luz en el otro extremo. La mayoría tienen un lente colocado delante de la abertura de la cámara fotográfica para recolectar la luz entrante y para enfocar la imagen en la superficie de grabación.

Método Digital: Datos o voltajes formados por etapas o niveles concretos, opuesto a datos analógicos continuos.

CÁMARAS DIGITALES:
Exteriormente, las cámaras son casi idénticas a las analógicas, sólo cambia el visor - que es de LCD y viene de varios tamaños - y los controles que se realizan en una pantalla electrónica. En su interior sí hay una diferencia fundamental: el soporte de grabación. Utilizan una matriz bidimensional de CCD y los datos se transfieren directamente a la computadora, o se almacenan en un disco o tarjeta de memoria extraíbles.

El método digital permite manipular y retocar imágenes en una computadora con perfecto control y gran flexibilidad, puede reproducirse las veces que se desee sin pérdida de calidad. Además asegura la integridad de los datos, pudiéndose hacer copias de seguridad (Back Up), en contraste con la fragilidad de los originales fotográficos o ilustraciones.

La exposición

Si la luz es lo que define a la fotografía, entonces para lograr las imágenes deseadas es posible manipular algunos controles: el tiempo de exposición, la intensidad, la cantidad de luz que ingresa a la cámara. Para eso, se realiza una ecuación entre dos variables fundamentales:
- El DIAFRAGMA (abertura): controla la cantidad de luz que ingresa a la cámara.
- La VELOCIDAD de obturación: el tiempo en que se captura la imagen

Otro elemento fundamental a tener en cuenta es la SENSIBILIDAD de la película – las ISO o las ASA- que es la cantidad de luz que la película necesita para ser expuesta correctamente.

La correcta interrelación entre estos tres elementos (diafragma, velocidad y sensibilidad) es la base de una foto de buena calidad. Hay que tener en cuenta que estos controles se hacen en una cámara MANUAL (réflex), tanto analógica (con rollo) como digital (sensor CCD y tarjeta de memoria). En cambio, las cámaras COMPACTAS funcionan respondiendo a los parámetros de lo que sería una perfecta exposición, es decir que buscan, de manera automática, la medición correcta para cada situación de luz. Hoy en día, la mayoría de las cámaras compactas que circulan en el mercado no permiten manipular diafragma y velocidad, aunque sí otros efectos y situaciones.

Para entender el mecanismo para tomar una foto, decimos que el diafragma (f) funciona igual que la pupila del ojo humano: se abre mucho cuando la luz es escasa y se hace pequeño cuando la luz es muy intensa. Y la velocidad (v) con que se abre el obturador (que es la "persiana" o cortina que controla el paso de la luz) determina el tiempo de exposición. Así, toda fotografía se forma al exponer la película o el CCD a la luz en una forma absolutamente controlada a través de una intensidad luminosa que actúa sobre ella durante un tiempo determinado.

Enfoque

Las cámaras fotográficas profesionales disponen de una rueda o anillo alrededor del lente, con un punto o flecha que señala una escala graduada en metros (m) o en pies -feets- (ft). Así se ajusta el juego de lentes para que los haces de luz del objeto a fotografiar converjan en el plano donde se graba la imagen (la película o el sensor CCD) de forma que el resultado sea una figura nítida y no borrosa.

Las cámaras compactas encuentran automáticamente el foco (por lo general está toda la escena enfocada) o nos permiten elegir la zona en que vamos a hacer foco con unos corchetes o "bracitos" que aparecen en el monitor LCD.

Para que no se vaya el foco mientras armamos bien la escena a fotografiar, debemos fijarlo manteniendo apretado el botón de disparo hasta la mitad.

La profundidad de campo

Es el grado de definición que hay en los planos fotográficos, se encuentra adelante como también atrás del sujeto, es decir, es la zona nítida posterior y anterior al tema que se ha enfocado.

Cuando queremos destacar algún aspecto de nuestra fotografía (ver foto 1), lo ideal es utilizar un diafragma muy abierto, lo que proporciona poca profundidad de campo.

Si queremos que todos los objetos que entran en el cuadro, y que están ubicados en distintos planos estén en foco (en la foto 2, la situación del heladero y la mujer nos interesa y también los muebles del fondo), entonces tenemos que cerrar el diafragma.

La profundidad de campo se clasifica en:

1

A **mayor proximidad** al sujeto, **menor** profundidad de campo

Cuanto más se acerca la cámara al objeto, más se distorsiona el fondo

2

A **mayor distancia** del sujeto, **mayor** profundidad de campo

Esto significa que tendremos más información del contexto (lo que hay en el fondo)

Se saca un mayor provecho de la profundidad de campo si podemos utilizar diferentes objetivos (lentes). Esto, cuando disponemos de una cámara REFLEX (tanto analógica como digital) con la que se puede intercambiar entre lentes angulares, lentes normales y teleobjetivos. Así, podemos darle mayor importancia a lo que fotografiamos y difuminar el fondo, o acercar lo está lejos, en el fondo, o dar detalles del motivo principal que estamos fotografiando y también a lo que está detrás de éste...

Si sólo contamos con una COMPACTA, podemos lograr acercarnos a los efectos de profundidad de campo usando el zoom óptico (que en un extremo tiene la letra W -para el gran angular- y del otro la T -para el teleobjetivo. También se pueden usar algunas funciones incorporadas como la de lente macro (simbolizada por una flor).

Detalle de una guitarra (imagen obtenida con el efecto macro)

Las cualidades de la luz

Aunque para el ojo humano parezca siempre igual, la luz que recibe (y la que emana) el sujeto u objeto que vamos a fotografiar, varía en cada ocasión. Para eso existe el **BALANCE DE BLANCO** (ya mencionado en el apartado de video), que en las cámaras compactas tiene opciones preestablecidas:

- Automático: podemos dejarlo en esa posición para garantizarnos que se haga la lectura correcta de la situación de luz
- Luz diurna: luz de día soleado
- Nublado: en los días nublados, es menor el contraste entre luces y sombras y la cámara necesita hacer una lectura distinta de la luz ambiente)
- Luz Tungsteno/ incandescente/ bombilla: para situaciones de interiores en que tenemos focos comunes, que emiten una luz cálida, amarillenta o rojiza, debemos seleccionar esta opción
- Luz fluorescente: en ambientes con estos tubos de luz, ya que emiten una luz fría, con una tonalidad dominante verde o azul
- Luz flash: refleja la luz blanca en la fotografía. En general, el flash se utiliza por la noche, cuando hay menor entrada de luz a la cámara. Pero también se usa si el sujeto está en contra posición al sol.

Posiciones de la luz

Es importante tener en cuenta la posición de la fuente de luz: vertical u horizontal (o sea, dónde está ubicada).

Posición Vertical: determina la ALTURA de la luz que le llega al sujeto, es decir, según cuán lejos o cerca se encuentre del sujeto producirá que se vea más delgado, más gordo, más alto o pequeño. Hasta 180º (línea del horizonte) es Luz Natural o Normal. Y cuando pasa del 145º al 360º es conocida como Luz Anormal o Artificial.

Posición horizontal: Existe un eje entre el sujeto y la cámara que forma diferentes ángulos, lo que le da un efecto psicológico a la fotografía cuando el sujeto está iluminado en una posición diferente. Lo que debe moverse es la luz, no el sujeto. Se conocen como: luz frontal, semi frontal (en un eje de 45 º), semi lateral, lateral, semi trasero, contra luz.

- Trasera: No permite que se vea con claridad el sujeto ni se observan sus rasgos físicos, sólo la silueta recortada con la luz.
- Contraluz: se toma al sol como fuente de iluminación (es una decisión si se lo incluye en el cuadro). Da gran contraste entre las zonas claras y oscuras de la fotografía.
- Iluminación posterior: muy útil en los retratos, ya que usada junto con una luz lateral o frontal confiere al modelo un atractivo efecto de halo. Sirve para eliminar el problema que da la iluminación frontal, en que el sol deslumbra al sujeto, haciéndole fruncir el ceño; con la iluminación posterior queda en sombra.

Foto tomada en contraluz: no tenemos detalles del sujeto porque la cámara hizo la lectura de luz en la fuente que está detrás de éste (en la ventana)

EL FLASH

El FLASH INTEGRADO: Todas las cámaras digitales compactas llevan integrado un flash, que es suficiente para iluminar el campo visual de la posición más angular (W) del zoom, o sea, su alcance es de hasta 6 metros (es muy limitado). Si bien la calidad de la luz que aporta es fría, endureciendo rasgos y aplanando la profundidad, si sabemos aprovecharlo puede sernos muy útil en condiciones de muy baja luz en que queremos detalles.

Uso del flash en RETRATOS: Si prestamos atención a ciertos aspectos que pasan desapercibidos al fotografiar con luz natural, el flash aporta significativamente en retratos. Al ser el destello muy rápido, llega a "congelar" la imagen al punto de eliminar la posibilidad de que la foto salga movida (por ej, cuando fotografiamos a niños). Entonces, hay que tener en cuenta :

- LAS SOMBRAS: con una cámara compacta, el flash ilumina de una forma frontal, de modo que si el sujeto se encuentra cerca de una pared, proyecta sobre ella una sombra no deseada que puede arruinar la foto. En ese caso, conviene que nos corramos de lugar para enviar la sombra fuera del encuadre, o bien que ilumine al sujeto de forma difusa (tras hacer rebotar la luz en otra superficie).

Por lo general, se evita este tipo de sombras (sin embargo, en retratos como éste, el fotógrafo busca voluntariamente que en la foto aparezcan el sujeto y su sombra)

- LOS REFLEJOS: hay que evitar que el motivo se encuentre delante de espejos, ventanas, objetos de vidrio, y en general de cualquier superficie que pueda reflejar el haz de luz hacia la propia cámara.

- LA PRESENCIA DE MÁS DE UN PROTAGONISTA: si son varios los fotografiados, hay que considerar que el destello del flash provocará una iluminación distinta dependiendo de la distancia a la que se encuentre cada sujeto. Si eso es lo que buscamos, le damos preponderancia a un sujeto con respecto a los demás, sino, debemos acomodarlos de manera que todos reciban la misma cantidad de luz.

-EL EFECTO DE LOS OJOS ROJOS: en los retratos con flash aparece con frecuencia este efecto, producto de que estamos disparando con una luz intensa, muy directa, y que proviene de una fuente cercana al objetivo de la cámara. Ese haz de luz penetra a través de la pupila, reflejándose en la sangre de los capilares del ojo y volviendo al objetivo. En la actualidad, la mayoría de las cámaras compactas poseen una opción de reducción de ojos rojos que funciona originando uno o varios destellos previos al definitivo, con el fin de hacer contraer las pupilas antes de que se produzca el disparo.

- FLASH DE RELLENO: el flash puede resultar también muy interesante en situaciones de gran luminosidad (días soleados), en las cuales pueden aparecer contraluces y sombras que perjudiquen la claridad con la que pretendemos reflejar el motivo principal. Si se presenta un exceso de luz en el fondo y baja luz en la figura, hay que compensar las zonas sombreadas y las brillantemente iluminadas con el uso del flash de relleno, que con su iluminación poco intensa muestra los detalles del motivo pero sin interferir en la luz natural. Por lo general, la cámara compacta tiene una función de autoflash, que hace que éste salte automáticamente incluso cuando sólo se lo necesita como relleno.

En este retrato, podemos ver los rostros de los sujetos en detalle y también apreciar el paisaje del fondo, que es la zona de la foto donde hay mayor claridad.
Por la diferencia de luz que hay entre las personas fotografiadas y el paisaje, si no se hubiera usado el flash los rostros se verían con mucha oscuridad y el paisaje bien expuesto, o sino la pareja se identificaría pero el fondo se hubiera "quemado" (cuando hay luz en exceso).

COMPOSICION

Además de manejar la técnica, hacer fotografías implica saber armar un cuadro, situar un personaje, jugar con los planos y demás cuestiones estéticas que hacen que una foto sea armónica, equilibrada... Es decir que, a la relación que hacemos entre abertura de diafragma, velocidad, sensibilidad (ASA) y profundidad de campo, le sumamos elementos plásticos. Así comprobamos que para lograr una fotografía de calidad disponemos de muchas más herramientas que las que se tienen en cuenta inicialmente, con cualquier cámara.

La COMPOSICIÓN es el proceso mediante el cual se sitúan y disponen los elementos dentro del espacio de la fotografía de manera que ésta exprese el objetivo propuesto. Es la relación de todos los elementos que forman la imagen fotográfica. Algunos elementos básicos:

ENCUADRE

Teniendo en cuenta que la cámara sólo ve una parte de todo lo que tiene delante, hay que elegir qué se incluye en la foto y qué se desprecia, a partir de un MARCO. Se piensa la foto como a un cuadro, imaginando que el marco la delimita. En ocasiones, nos encontramos con marcos "naturales" que nos ayudan a armar el " cuadro".

En esta foto, la ventana resulta un marco ideal para encuadrar los cerros

Una forma clásica de componer una foto consiste en aplicar la **regla de los tercios** (ver apartado de video). Se aplica tanto para formatos horizontales como verticales. Como regla compositiva básica, reiteramos que no hay que centrar el objeto, ya que la vista se fija en él y no nos sugiere ir más allá. Lo ideal es aprovechar los tercios laterales (si los trazamos en vertical) o los tercios superior e inferior (si la división imaginaria en tercios es horizontal).

¡!Tener en cuenta que el descentrado del motivo puede "engañar" al auto-focus de la cámara, por lo que debemos tener la precaución de hacer un pre-enfoque y mantener el botón apretado mientras reencuadramos, es decir, movemos la cámara en busca del encuadre correcto.

FORMATO

Otro aspecto muy importante a considerar a la hora de componer es el formato más adecuado para la presentación de la fotografía.
Tendemos a hacer las fotografías en formato horizontal, debido a que la propia forma de la cámara puede inducirnos a ello. Es el más utilizado para los paisajes (por ello se le suele llamar "apaisado") y para retratos de grupo. Pero no significa que el vertical no pueda ser aplicable en esas situaciones. Siempre hay que probar los dos puntos de vista antes de hacer la foto y, ante la duda, disparar con los dos formatos.
El formato vertical suele resultar más adecuado para los retratos.

REENCUADRE Y CAMBIO DE FORMATO

La fotografía digital aporta grandes ventajas para minimizar los errores que puedan haberse cometido en el momento de la toma de la foto (con programas de edición fotográfica o de tratamiento de imágenes)

Si realmente favorece el formato vertical y se utilizó el horizontal, se puede reconvertir.

Si en el encuadre de la foto han entrado elementos no deseado, en la edición se puede eliminar la zona no deseada.

Hay que aprender a "ver" la luz, no limitarse a "mirarla": previsualizarla, identificar su dirección, proyección, intensidad y ángulo, todo lo que permita controlarla y dosificarla, al tiempo que saber situar el ojo y la cámara para lograr el resultado buscado.

LA EDICIÓN ES UNA TOMA DE POSICIÓN

Otra parte fundamental de todo el proceso fotográfico es la EDICIÓN. Además de la etapa de la toma propiamente dicha, la edición es un proceso que consiste en la selección de una parte del material fotográfico respecto del conjunto total elaborado. Por lo general, y a los fines de nuestra necesidad de comunicación, se trata de una decisión más bien racional, pensada conscientemente, aunque muchas veces se rige por un criterio más intuitivo y estético.

No es lo mismo que elijamos imágenes para ilustrar un texto informativo para una campaña que si en la revista de nuestra organización aparece un artículo de una denuncia determinada que debemos mostrar en forma sutil (no tan obvia o explícita). Justamente, por el poder de síntesis y la complejidad visual (e ideológica) que puede tener una fotografía, nunca hay que olvidar el contexto histórico, político, social en el que aparece y del cual nos está hablando; menos aún, olvidar lo que con esa imagen estamos queriendo decir.

¿Y PARA QUÉ NOS SIRVE SABER TODO ESTO?

Una foto es una mirada.
No sólo una mirada,
pero también una mirada.
Es, sobre todo, una mirada
que se muestra, que dice:
"esto miro".
Pero también dice: esto miro
de esta manera.

Subcomandante Marcos

La fotografía es una técnica moderna de registro de imágenes. Se dice moderna porque nace como tal en la edad moderna, precisamente en la primera mitad del siglo XIX (en 1830 aprox.) junto con miles de otros inventos que surgen por esos tiempos, en el afán (y la omnipotencia) del hombre occidental por manipularlo todo. Al igual que con el cine, con la fotografía se pretende detener el tiempo, capturar el instante, dejar una huella eterna de "eso" que se esfuma, se nos escapa. Esto no fue casual, por supuesto, vino de la mano de importantes cambios políticos, económicos, históricos de las sociedades europeas. Y que las recientes poblaciones de América repitieron incesantemente, como modelo.

En el siglo XX, los métodos se perfeccionan, avanza la ciencia y se incorpora progresivamente tecnología en todos los ámbitos de la vida cotidiana. No quedan exentos de estos avances el cine y la fotografía, sino que estos sistemas de registro se complejizan y modernizan todavía más.

La imagen, que es instantánea y fugaz, adquiere una importancia cada vez mayor, al tiempo que los medios masivos se instalan como un nuevo poder (por eso denominado el cuarto poder).

Nos referimos a la cultura de la imagen: de la fuerza que tiene una fotografía que denuncia una situación de hambre, de la importancia de una instantánea de guerra, el registro de una catástrofe o el rescate de una comunidad olvidada. Y del poder que asume en las sociedades actuales.

UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS

Tal como afirma esta popular frase, conocemos el potencial de las imágenes que circulan en los diarios, en Internet, en TV, en la calle, en todos lados. Hoy en día, somos todos conscientes de ese potencial: estamos invadidos por imágenes. Y sabemos que eso tampoco es casual, que esas fotografías responden a los intereses de quienes manejan los grandes medios: las clases dominantes; son éstas -nada menos- quienes tienen el poder económico y político también. ¿Y por qué recurren a la imagen? Porque justamente eso les da más poder: han tomado noción del valor substancial de una imagen, que es mucho más impactante que una crónica periodística sola, mucho más ilustrativa que un relato por radio.

El poder dominante no se sostiene únicamente porque maneja los medios de producción de las sociedades (por ej., ser dueño de una fábrica) sino por instalar, a través de los mensajes que circulan, ideas, comentarios, opiniones, fotos, señales, y todo lo que se nos ocurra, de manera de convencernos de que todo eso que nos están mostrando o vendiendo o regalando (en cómodas cuotas con altísimos intereses disfrazados), es lo mejor también para nosotros, lo que nos conviene, pese a que somos los que estamos en situación de desigualdad respecto de ellos.

Si un grupo controla las ideas del resto de la sociedad, entonces tiene la capacidad de decidir y hacer según las conveniencias propias, las de su grupo en particular, y no respondiendo a las de todos.

Sin embargo, tenemos a nuestro favor el hecho de que se ha democratizado significativamente la fotografía: en la actualidad la mayoría de las personas somos no sólo consumidoras sino productoras de imágenes de diversos hechos, lo que definitivamente tiene que tenerse en cuenta, porque lo que antes se reservaba para una elite (los profesionales de la fotografía) ahora es accesible a todos.

Armados con una cámara digital de vídeo o de fotos, o un teléfono portátil con la tecnología de imagen fija o móvil, cualquiera está ahora en condiciones de producir y difundir por Internet los documentos que ha registrado o captado. Se terminó el poder absoluto -incluso la arrogancia- de los profesionales, sostiene el periodista mexicano Pedro Meyer.

LA FOTOGRAFIA COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Sabemos que las últimas dos décadas han traído muchos cambios sobre cómo acercarnos a la fotografía. No sólo en cómo el medio ha evolucionado con la revolución digital, sino también en cómo el medio en sí puede ser utilizado como herramienta para la trasformación social. Esto quiere decir que, si con las imágenes que creamos podemos dar nuestra propia versión del mundo, entonces podemos modificar también las condiciones de existencia que consideramos injustas, desiguales. O, al menos, intentarlo; apostar al cambio desde esta herramienta que puede ser sumamente transformadora.

¿Qué pasa cuando las personas que tradicionalmente han sido sujetos de la fotografía se convierten en creadores de sus propias fotografías? Lo que sucede es que se nos da oportunidad de hablar por nosotros mismos, de darle visibilidad a los "invisibilizados" por los grandes medios, posibilitándoles las herramientas necesarias para contar sus propias historias. Y esto es ya una manera de instaurar cambios en nuestra sociedad.

Así, en nuestra organización la fotografía puede sernos muy útil en diversas producciones, según la necesidad de comunicación que tengamos. Pero insistimos: nunca olvidar que antes de elaborar cualquier producto, debemos tener en claro qué queremos comunicar, a quiénes, con qué fin,… Una vez que tenemos hecho el diagnóstico participativo y definido el mensaje concreto que vamos a emitir, recién entonces decidimos de qué forma recurrir a la fotografía. Algunos de sus usos y soportes más frecuentes son:

- PUBLICACIONES: revistas barriales, del grupo, del centro comunitario, diarios, periódicos, cartillas, boletines… todo lo que sea una publicación sobre la vida, las actividades, las personas, de la organización.

- FOLLETOS: para cualquier campaña de concientización o para alguna actividad puntual también, la elaboración de folletería explicativa es una herramienta adecuada. Y como se trata de productos de comunicación breves y sintéticos, las imágenes deben tener fuerza, ser impactantes pero al mismo tiempo ilustrativas y descriptivas de lo que se está contando.

-BLOGS Y PÁGINAS DE INTERNET: Hoy en día, la foto cumple una función fundamental en el mundo virtual, tanto para nuestra organización como para enterarnos de lo que les pasa a compañeros, a otros grupos, comunidades, asociaciones, qué pasa con luchas similares o distintas a la nuestra en los distintos rincones del planeta. Es importante tener en cuenta la velocidad casi inmediata con que circulan las imágenes: lo que hacemos puede llegar en unos segundos a otros colegas en formato de foto, si por ej estamos convocando gente para una marcha, o denunciando alguna situación que hemos podido capturar con nuestra cámara.

- ENSAYOS FOTOGRÁFICOS: El trabajo a través de ensayos, o series fotográficas permite un desarrollo más ordenado de las ideas, además de una selección y muestra más elaborada de los resultados obtenidos. El proceso investigativo que debe asumirse antes de elaborar una serie fotográfica implica una reflexión consciente y un cierto orden (de ideas), pero sobre todo, es un importante método de aprendizaje sobre diversos temas y actualidades tanto nacionales como internacionales. Es decir que la investigación es fundamental para poder narrar con imágenes la temática que nos preocupa.
El "fotógrafo" tiene la libertad para desarrollar su modo particular de interpretar la realidad social, admitiendo la inclusión de otros géneros fotoperiodísticos en el armado de la propuesta visual (la fotonoticia, el fotorretrato), que pueden funcionar de manera descriptiva tanto como explicativa. Las fotos que integran un ensayo interactúan entre sí y constituyen unidades simbólicas integrales, que contribuyen a la comprensión general del tema tratado.

- BANCO DE IMÁGENES – AGENCIA DE NOTICIAS: *La fotografía como medio alternativo cumple un rol concreto de colaboración con asambleas y organizaciones*

Debido a la desinformación y al ocultamiento por parte de los medios de determinados temas que no conviene mostrar, hay medios alternativos (cada vez son más) que publican y emiten con los objetivos de mostrar imágenes que se diferencien del discurso hegemónico. La idea es hacer un aporte desde la fotografía a aquellas organizaciones y movimientos sociales que lo requieren y, desde ese lugar, contribuir a sus luchas.

- FOTONOVELA / FOTO-HISTORIA: dentro de una publicación, ya sea impresa (en revistas o diarios) o digital (en la web), podemos narrar historias, describir situaciones, contar problemáticas que nos afectan pero que quizás cuesta poner en palabras directamente. Una manera original y atractiva a los ojos de cualquier lector es la fotonovela, que implica la colaboración de varios compañeros que actúen para formar la historia, con protagonistas, antagonistas y todos los integrantes y detalles que se nos ocurran.

- ÁLBUMES COMUNALES: REGISTRO DE LA HISTORIA GRÁFICA DE LA COMUNIDAD: Se trata de un ejercicio no tan frecuente que hay que resulta muy útil para la historia de la organización: registrar las actividades diarias, periódicas, semanales, así como los acontecimientos especiales, momentos significativos y los ratos de ocio, distracción, fiesta, encuentro por parte de varios integrantes. Puede ser el equipo de comunicación y/o voluntarios que puedan contribuir con las imágenes de un mismo evento de manera de reconstruir esa "porción" de historia desde las distintas miradas.

- PERIODISMO FOTOGRÁFICO Y FOTORREPORTAJE:
Es la forma del periodismo tradicional para la adquisición, edición y presentación del material noticiable en los medios masivos de comunicación, especialmente escritos, digitales y audiovisuales. Incluye además todo lo que tiene que ver con la imagen que cuenta una historia y en tal caso se refiere también al video y al cine utilizado para fines periodísticos. Atraviesa todas las áreas de interés de la actualidad informativa: la política, el periodismo deportivo, los problemas sociales, el seguimiento del mundo del espectáculo, todo aquello en donde sea posible la creación de una imagen. Recurre tanto a la entrevista, como a la crónica, pasando por el reportaje y el documental en todas sus facetas.

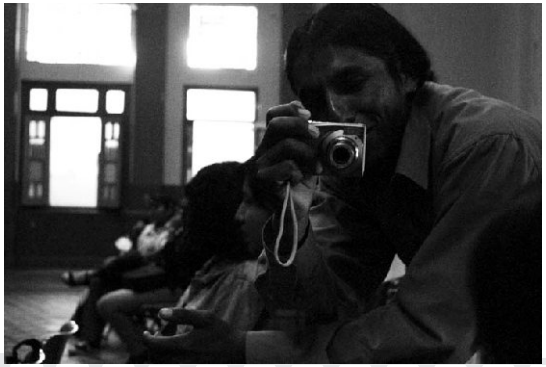
Generalmente se enuncian las categorías del periodismo clásico como modelos a imitar, fórmulas que deben ser reproducidas; la "objetividad" por ej.. Nosotros, en cambio, problematizamos esas pautas. Después de todo, ¿qué es la objetividad? ¿Existe tal criterio? Hoy sabemos que es relativo, ya que al abordar un problema hacemos un recorte subjetivo y personal de la realidad a contar. ¿Y qué es lo queremos contar?¿Tiene relación lo que cuentan los medios con nuestros intereses?¿Qué es lo urgente para nosotros? ¿Qué recursos tenemos para contar eso que necesitamos contar?

A partir de esta serie de preguntas, podemos plantear nuestro propio periodismo fotográfico y así generar nuestras propias imágenes.

Ya hemos hablado de sus múltiples usos, pero no podemos dejar de insistir en la necesidad de preguntarnos y pensar el para qué de estos usos. Pues bien, la fotografía se constituye en un espacio para el cuestionamiento, la revisión, la propuesta de miradas divergentes y la interrogación al presente, al pasado y al futuro. Su valioso poder testimonial la constituye en una herramienta fundamental para construir el futuro de nuestras organizaciones, de nuestras sociedades. Porque si no sabemos quiénes somos, si no disponemos de imágenes de nuestros ancestros, de las prácticas de otros tiempos, de las luchas, las formas de resistencia, los rostros, los rasgos de épocas pasadas, no podemos decidir qué queremos construir y mucho menos, podemos conocer cuáles son las condiciones que debemos cambiar.

Así, en esta interpretación la realidad social, quien crea imágenes tiene una responsabilidad ética muy importante, ya que produce, estructura e interpreta desde un contexto socio-cultural, con los condicionamientos y los códigos de ese contexto en el que está inserto. Emite un documento del estado de cosas de su sociedad, y por lo tanto está atravesado por los discursos históricos, los valores, el imaginario político, social, cultural en el que enuncia su discurso visual, es decir, su fotografía. Como testimonio de realidades pasadas es, probablemente, uno de los documentos mas potentes para conocer la historia.

En el caso de nuestras organizaciones, la fotografía nos sirve para "levantar" información visual sobre temas sociales, registrar momentos de lucha, rescatar personajes, conformar la historia visual comunitaria, testimoniar acciones concretas, dar cuenta de la cotidianeidad de nuestros compañeros: todas formas de VISIBILIZAR nuestros hechos y nuestros propios protagonistas, ésos que no se ven en ningún medio comercial.



Entonces, ¿por qué LA FOTOGRAFÍA en NUESTRA ORGANIZACIÓN?

Debido a las pocas posibilidades de una participación ciudadana, la fotografía se convierte en una "voz" de una determinada comunidad o colectivo, cuando sus participantes deciden retratarse ellos mismos y plasmar en ese discurso visual sus propias representaciones sociales, su propia estética e interpretación de su realidad.

Parte de los procesos que genera la producción fotográfica es la identificación de las potencialidades y limitaciones que, como grupo social, se logran reconocer mediante la imagen. Con esto vienen también el refuerzo de la identidad local, el rescate de diferentes aspectos del quehacer cultural y social y la mejor apreciación y valoración de su historia desde esa singular visión que da el hecho del registro propio, el de la fotografía realizada a partir de los protagonistas.

En síntesis, la fotografía se evidencia como importante documento social, mostrando las posibilidades y problemas de las comunidades y de los actores sociales, sirviendo de apoyo a procesos de reflexión y de educación, y brindando valiosa información de soporte para los procesos de participación.

ALGUNAS RECOMENDACIONES:

- Antes de salir a hacer fotos, debemos explorar un poco más en el lenguaje visual y sus códigos y normas (para transgredirlas!)
- Definir frente a qué necesidad comunicativa estamos y en base a eso, decidir la forma que va a asumir nuestro trabajo fotográfico. Según el caso, reflexionar e investigar! Y tener en cuenta:
  - Si se trata de un retrato y/o de un álbum comunitario, la importancia y la potencia del retrato de ambiente y el autorretrato
  - En caso de una campaña, una denuncia, un cuento: cómo contar una historia con imágenes de manera coherente
  - Si vamos a realizar un ensayo, debemos encarar primero la investigación sobre el tema, luego la propia búsqueda, que es la que nos va a perfilar desde dónde y cómo vamos a abordar ese tema. Y entonces conjuntamente con todo este proceso mental, nos adentramos en el "terreno" concreto, sea un lugar, una persona, un grupo, una situación
- En todos los casos mencionados, no podemos dejar de tener en cuenta la EDICIÓN, ya que tiene la misma importancia que el momento de la toma. Hay que saber elegir y dejar afuera material: ¡no todo sirve!
- Pasos para llevar a cabo un proyecto fotográfico:
  - Investigar la idea y encontrar colaboradores según el proyecto (puede ser de rápida resolución o que implique todo un proceso).
  - Definir objetivos y beneficios en función de nuestra necesidad de comunicación.
  - Buscar el material y los equipos necesarios
  - Tener en cuenta las necesidades de las personas.
  - Establecer el soporte y formato de muestra del material logrado: publicación, exposición, etc.
  - Analizar devolución y respuestas de los observadores

"Dos de cada tres seres humanos viven en el llamado Tercer Mundo, pero dos de cada tres corresponsales de las agencias noticiosas más importantes hacen su trabajo en Europa y en los Estados Unidos. ¿En qué consisten el libre flujo de la información y el respeto a la pluralidad, que los tratados internacionales afirman y los discursos de los gobernantes invocan? La mayoría de las noticias que el mundo recibe provienen de la minoría de la humanidad, y a ella se dirigen. Eso resulta muy comprensible desde el punto de vista de las agencias, empresas comerciales dedicadas a la venta de información, que recaudan en Europa y en Estados Unidos la parte del león de sus ingresos.
Un monólogo del norte del mundo: las demás regiones y países reciben poca o ninguna atención, salvo en caso de guerra o catástrofe, y con frecuencia los periodistas, que trasmiten lo que ocurre, no hablan la lengua del lugar ni tienen la menor idea de la historia ni de la cultura local. La información que difunden suele ser dudosa y, en algunos casos, lisa y llanamente mentirosa. El sur queda condenado a mirarse a sí mismo con los ojos que lo desprecian."

Eduardo Galeano

Para la elaboración de esta cartilla se han utilizado fragmentos del curso de la Escuela Popular de Cine, de VIVE TV, Venezuela

Si querés saber más sobre nosotros y sobre nuestros talleres entrá a:
http://www.wayruro.blogspot.com
o mandá un mail a
wayruro@gmail.com

WAYRURO COMUNICACION POPULAR

DIRECCIÓN NACIONAL DE Juventud

Ministerio de Desarrollo Social
Presidencia de la Nación