
La fotografía como elemento de la narrativa visual

PID_00266676

Antoni Marín Amatller

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 1 hora

Antoni Marín Amatller

Licenciado en Ciencias de la Educación (UAB, 1979), posgrado en Sistemas Interactivos Multimedia (UPC, 1993) y doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento (UOC, 2016). Desde el año 2000, es profesor de los EIMT de la UOC en las asignaturas de Fotografía digital, Vídeo, Composición digital, Animación, Creación de mundos virtuales y Media para videojuegos. En el ámbito de la investigación, estudia la narrativa audiovisual en las redes sociales, especialmente la fotografía y el vídeo con dispositivos móviles y el uso de la narrativa creada con aplicaciones de realidad aumentada (*augmented storytelling*). Fue guionista y realizador de programas de televisión educativa en el Programa de Medios Audiovisuales del Departamento de Educación para el Canal 33. Además, trabajó en el diseño y la realización de cursos de formación ocupacional sobre tecnologías multimedia. Como fotógrafo, es miembro de AFOCER y de AFOTMIR. Ha participado en varias exposiciones de fotografía, tanto en la coordinación de grupos de trabajo de la UOC como en la realización de exposiciones a título individual.

Primera edición: septiembre 2019
© Antoni Marín Amatller
Todos los derechos reservados
© de esta edición, FUOC, 2019
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Realización editorial: FUOC

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño general y la cubierta, puede ser copiada, reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea este eléctrico, químico, mecánico, óptico, grabación, fotocopia, o cualquier otro, sin la previa autorización escrita de los titulares de los derechos.

Índice

Introducción.....	5
1. La fotografía como elemento de la narrativa visual.....	7
2. Formas que relacionan la fotografía con la narrativa.....	9
2.1. Fotografía y texto	9
2.1.1. Poner título	9
2.1.2. Descripción textual	10
2.1.3. Ejemplos de Instagram	11
2.1.4. Etiquetas	12
2.2. Fotografía y presentaciones audiovisuales	13
2.2.1. Proyectos fotográficos	15

Introducción

La fotografía es uno de los elementos que forman parte del entorno comunicativo constituido por las redes sociales. Un entorno en el que la imagen adquiere unas funcionalidades narrativas evidentes, a menudo asociadas a texto o a contenidos audiovisuales. En este material analizaremos el enfoque de la fotografía como un elemento de la narrativa y dedicaremos una especial atención a la fotografía en Instagram.

1. La fotografía como elemento de la narrativa visual

En este material planteamos una reflexión sobre la relación entre la fotografía y la narrativa. Como veremos pronto, uno de los objetivos de este curso es entender la fotografía como elemento básico y primordial del entorno comunicativo en el que estamos inmersos, un entorno que está claramente dominado por las redes sociales. Muchas veces, este tipo de medio es sinónimo de comunicación rápida, improvisada o sintética; pero otras veces transporta contenidos elaborados, más allá de la inmediatez, es decir, contenidos que surgen de una reflexión y que forman parte, igualmente, del conglomerado comunicativo actual. En ambos casos podemos destacar la importancia de la imagen como elemento comunicativo. Hay imágenes que responden puramente a la inmediatez, a la comunicación puntual con unos destinatarios determinados, pero también hay imágenes elaboradas, trabajadas y pensadas que no buscan el impacto comunicativo del momento preciso.

Tratar la fotografía desde el punto de vista narrativo presenta varios niveles de profundización, lo que se hace evidente al consultar varios estudios comunicativos sobre el tema. De hecho, la narrativa o relato de marca (*storytelling*) es una línea de investigación consolidada en muchos estudios, pero esta no es la óptica que queremos dar a la asignatura; no pretendemos llevar a cabo un estudio profundizado del tema, sino más bien reflexionar sobre los elementos clave que intervienen en la construcción fotográfica. Comentaremos algunos puntos de vista conceptuales sobre la narrativa, pero el objetivo básico de la asignatura es trabajar el **lenguaje fotográfico**, conocer los **procedimientos técnicos básicos** que nos pueden ayudar a hacer una buena fotografía y saber **utilizar la imagen adecuadamente desde el punto de vista de la narrativa**.

A menudo se dice que toda fotografía es narrativa, una afirmación excesivamente genérica desde algunos puntos de vista. Así, una fotografía que muestra un escenario reconocible explica algo sobre él por el solo hecho de mostrar su imagen, y se puede decir, por lo tanto, que tiene un valor narrativo o comunicativo. Con todo, una fotografía puede ser también una imagen abstracta sin un referente comunicativo claro o, simplemente, el resultado de una experimentación estética. ¿En todos los casos podemos hablar de narrativa? ¿Hablamos de narrativa cuando el objetivo de la fotografía es, sobre todo, una propuesta estética?

En el aprendizaje de la fotografía podemos hablar de dos tipos de competencias que, a pesar de ser diferentes, son complementarias:

- **La construcción de la imagen.** La utilización del lenguaje fotográfico, el conocimiento de las opciones funcionales de los dispositivos de captura y la competencia en el uso de los procedimientos de edición para construir

una imagen. Construir una buena imagen es una competencia que favorece aquello que queremos que comunique una fotografía. Tanto si se trata de un contenido narrativo como de una experiencia estética, siempre es importante crear una buena fotografía.

- **La utilización de la fotografía con finalidades narrativas.** Para que se produzca este uso, tiene que existir la intencionalidad comunicativa del autor. Desde este punto de vista, la simple visualización de una fotografía no implica necesariamente que esta forme parte de un relato. El autor tiene que querer crear el relato. Puede hacerlo con una o varias fotos; con serializaciones o con fotografías que no tienen continuidad de espacio o tiempo entre ellas; puede emplear solo imágenes fijas, combinarlas con texto o sincronizar contenidos visuales con contenidos sonoros en una línea de tiempo. Hay muchas posibilidades de narrar con imágenes, pero para que se pueda hablar de relato el autor debe tener la intención de crearlo.

Durante el desarrollo de la asignatura trataremos sobre temas relacionados con la construcción de la imagen: el lenguaje fotográfico, el control de la luz, el funcionamiento de los dispositivos, el estudio de la luz, los procedimientos de edición... Además, iremos analizando varios usos y formas para la creación del relato con un enfoque narrativo de la fotografía.

2. Formas que relacionan la fotografía con la narrativa

Los dos puntos que hemos comentado anteriormente se pueden sintetizar así:

- El primer caso corresponde a la **construcción de la fotografía**, teniendo en cuenta temas de lenguaje fotográfico, temas relativos al control del dispositivo y del proceso de captura y temas relacionados con los procedimientos de edición.
- El segundo caso tiene que ver con el **uso narrativo de la fotografía** que hemos construido.

El primer punto trata sobre el conjunto de competencias necesarias que debe poseer la persona que hace fotografía, tenga o no componentes narrativos. En cuanto al segundo punto, ahora señalaremos algunos ejemplos, a pesar de que no pretendemos ser exhaustivos en el estudio de la creación del relato fotográfico. Veamos a continuación algunas formas de relacionar la fotografía con la narrativa.

2.1. Fotografía y texto

2.1.1. Poner título

La fotografía y el texto se interrelacionan en una forma mínima, pero puede ser significativa en el simple hecho de poner un título. Es evidente que un título puede servir solo para identificar una fotografía, pero también puede tener perfectamente unas características connotativas y hacer referencia a significados diferentes. Veamos un ejemplo.

Un título como «El cielo del atardecer con Montserrat al fondo» remite a una simple identificación y localización de la imagen, pero la misma imagen con el título «Atardecer en un paisaje quemado» nos remite con facilidad a problemáticas de incendios forestales y a iniciativas como la de El Bosc de les Creus para concienciar sobre esta problemática. La combinación de fotografía y texto puede ser perfectamente algo que comunique un mensaje determinado.

2.1.2. Descripción textual

Más allá del título, se puede incluir en la fotografía una descripción textual, es decir, unos párrafos que hagan explícita la intención del autor al hacer la fotografía.

La obra de Duane Michals, por ejemplo, está llena de muestras que van en esta línea. En un intento de fotografiar aquello que no es tangible (la vida, la muerte, el amor, la identidad...), el autor llegó a la necesidad de complementar fotografía y texto utilizando este último para concretar aquello que quería expresar: *The nature of desire* o *Certain Words Must Be Said* son ejemplos de ello.

En las redes sociales, la combinación del texto con la fotografía es habitual. Instagram, por ejemplo, es una red basada en imágenes que incorpora el texto como complemento de la fotografía. Según el contenido textual, hay una determinada interpretación o intencionalidad comunicativa del autor. La imagen siguiente, publicada en Instagram, nos sitúa en Sarajevo y, además, habla de la experiencia de hacer fotografías durante la hora azul desde los cerros que rodean la ciudad al mismo tiempo que se oye el canto de la oración proveniente de las numerosas mezquitas de la ciudad.

El texto que acompaña la fotografía es el siguiente:

«La hora azul desde uno de los cerros de Sarajevo. Me gusta salir de casa, andar un poco y ver cómo cambia la luz. Y, en horas concretas, oír el clamor sonoro que sube desde todas partes de la ciudad. De forma simultánea. Rompiendo el silencio que acompaña a la luz».

En cambio, esta otra imagen, también extraída de Instagram, tiene un texto simplemente identificativo: «Campos de lavanda en la Provenza». Sería una muestra del uso del texto en una simple función explicativa, complementaria de la imagen, que da información del lugar o de las circunstancias en las que ha sido capturada.

2.1.3. Ejemplos de Instagram

Existen numerosas muestras de combinaciones de texto y fotografía. Un recorrido por Instagram nos enseña esta amplia variedad:

- Jack Hollingsworth acompaña sus fotos con reflexiones que son un compendio de su trabajo, de su forma de ver la fotografía.
- Victor Supertramp y Hector Ges son dos fotógrafos que trabajan en el entorno de marcas de productos para un público joven. Tienen un estilo que ellos mismos califican de *lifestyle*. Los textos que acompañan a las fotografías encajan perfectamente con el estilo en el que están inmersos y con el perfil de sus seguidores.
- robert_capa_photography presenta fotografías de Robert Capa con la descripción del lugar y la fecha correspondiente.
- Duane Michals, en una cuenta no oficial, describe bastante el sentido que da a su obra mediante los títulos de las fotografías.
- World Press Photo publica fotografías presentadas en el concurso que organiza. Más allá de la descripción de cada imagen (título, autor, lugar de realización...), incorpora un texto breve con reflexiones diversas relacio-

Ejemplos de Instagram

El listado que aquí presentamos solo comprende unos cuantos ejemplos de cuentas de Instagram relacionadas con la fotografía que hacen un uso concreto, diferenciado y personal de la combinación de imagen y texto.

nadas con cada fotografía. Es un ejemplo muy rico y claro de relato de marca.

- National Geographic Travel hace una cosa similar al caso anterior. Publica una descripción textual que contextualiza cada una de las fotografías.

2.1.4. Etiquetas

Especialmente en Instagram, una parte del contenido textual habitual son las etiquetas o *hashtags*. Se trata de un conjunto de caracteres que empiezan por una almohadilla y que tienen la finalidad principal de facilitar las búsquedas y las interacciones entre los usuarios de una red social. En la fotografía siguiente se podrían emplear perfectamente etiquetas como estas: #travelphotography #fotografiadeviajes #fotografiadepaisaje #landscapephotography #longexposurephotography #hamnøy #lofoten #norway.

hash

hash hace referencia a #, un símbolo utilizado sobre todo en lenguajes informáticos aplicados en las redes sociales para identificar lo que se publica con un tema concreto.

En esta otra fotografía podemos escribir, por ejemplo, diferentes etiquetas relacionadas con lo que expone la imagen o, también, con aquello a lo que queremos que haga referencia la imagen. Podemos usar etiquetas como estas: #bosniaherzegovina #sarajevo #SarajevoCityHall #Vijećnica #biblioteca #library.

Las etiquetas, además de servir para clasificar, también se utilizan para hacer una difusión focalizada, es decir, para llegar a un público concreto. Si se conocen los intereses de una persona o de una entidad concretas y se emplean las etiquetas adecuadas, podremos llegar a los usuarios con más facilidad.

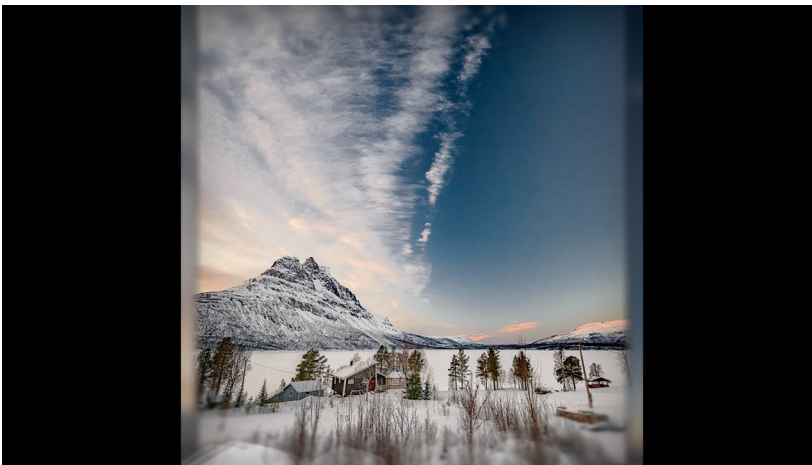
2.2. Fotografía y presentaciones audiovisuales

La presentación de conjuntos de fotografías en combinación con música o voz también tiene unos componentes narrativos importantes. Al mostrar las imágenes sobre una línea de tiempo aparecen factores propios de lo audiovisual: el tiempo en el que se muestra cada imagen, el tipo de transición entre una y otra, la sincronización o no con la banda sonora, el hecho de si la fotografía se muestra estática o tiene movimiento... son factores que determinan la calidad de un clip y que repercuten en el interés que este puede suscitar en el espectador.

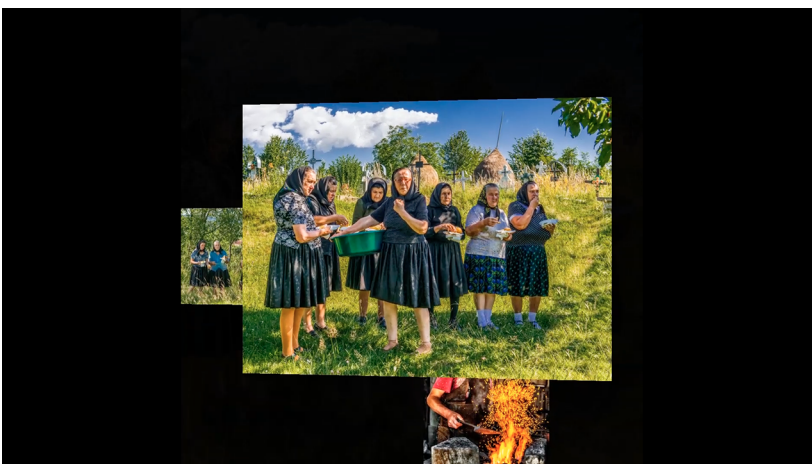
Presentación audiovisual a partir de fotografía del BCN Games World 2018

Presentación audiovisual a partir de fotografías de las islas Lofoten, Senja y los Alpes de Lyngen

Presentación audiovisual a partir de fotografías de Maramures (Rumanía)

Presentación fotográfica disparando en ráfagas

2.2.1. Proyectos fotográficos

El proyecto fotográfico representa el principal exponente de narrativa fotográfica. Hablamos del caso en el que un fotógrafo se plantea proyectos complejos —a menudo desarrollados durante un tiempo importante— y, como resultado de su trabajo, describe una situación, muestra unos hechos documentales, denuncia unos hechos o desarrolla un proyecto con criterios estéticos o comunicativos. El fotógrafo puede ser los ojos de todos aquellos que no conocen o no pueden acceder a una situación determinada. En este caso también existen numerosos proyectos, y la web y las redes sociales son una plataforma idónea de publicación y divulgación.

Como ejemplos, mencionamos tres proyectos llevados a cabo en el grado de Multimedia con los que un grupo de trabajo participó en los Visa Off de Perpignan en 2012, 2013 y 2015:

- Mirades (2012)
- Finestres a l'espai buit (2013)
- Imatges matemàtiques (2015)

