

**USOS DOCENTES DE LA APLICACIÓN INSTAGRAM
EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA**

**TEACHING USES OF THE INSTAGRAM APPLICATION
IN HISTORY OF PHOTOGRAPHY**

Carmelo Vega
cvega@ull.edu.es

Universidad de La Laguna

RESUMEN

El proyecto de innovación educativa *Usos docentes de la aplicación Instagram en Historia de la Fotografía*, experimentando con nuevos instrumentos y estrategias educativas y sociales, pretende reforzar el desarrollo de determinadas competencias y habilidades entre el alumnado de la asignatura Historia de la Fotografía (3º Grado en Historia del Arte), a través del fomento de la creatividad, el manejo de nuevas tecnologías como medio para el estudio y difusión de la obra de arte, y el conocimiento directo de diferentes lenguajes formales y visuales, teorías y técnicas artísticas utilizadas a lo largo de la historia, para comprender como actúan en la construcción del pensamiento estético.

A través de Instagram, el proyecto ha introducido, con excelentes resultados, nuevos sistemas de trabajo para el alumnado, implicando el conocimiento y control de nuevas tecnologías de creación y edición de imágenes fotográficas digitales y la aplicación de dinámicas de difusión de su trabajo a través de redes sociales. En ambos casos, se fomenta la creación, la reflexión y el análisis crítico, la exposición y defensa de los discursos (más allá del contexto tradicional del aula), además de la retroalimentación, la discusión y la defensa de las ideas.

PALABRAS CLAVE: Innovación; creatividad; Historia del Arte; redes sociales; tecnología.

ABSTRACT

The project of educational innovation *Teaching uses of the Instagram application in History of Photography*, aims to reinforce, by experimenting with new educational and social tools and strategies, the development of certain skills and abilities among the students of History of Photography (3rd year degree History of Art), through the promotion of creativity, the management of new technologies as a medium for the study and diffusion of the work of art, and direct knowledge of different formal and visual languages, theories and artistic techniques used throughout history, to understand how they act in the construction of the aesthetic thinking.

Using Instagram, the project has introduced, with excellent results, new work systems for students, involving the knowledge and control of new technologies for creating and editing digital photographic images and the application of dynamics of diffusion through social networks. In both cases, the creation, reflection and critical analysis, the exhibition and defense of discourses (beyond the traditional education context), as well as feedback, discussion and defense of ideas are encouraged.

KEYWORDS: Innovation; creativity; History of Art; social networks; technology.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En los últimos años, las redes sociales han comenzado a utilizarse, en diferentes grados de implicación, como un instrumento de apoyo en distintos niveles de la docencia. El uso de las nuevas tecnologías relacionadas con la creación y la manipulación digital, y con el estudio y difusión de las imágenes a través de determinadas redes, ha modificado también algunas estrategias didácticas y las formas de aprendizaje en el contexto de la Historia del Arte.

El término Instagram alude tanto a una red social (que en diciembre de 2016 alcanzó los 600 millones de usuarios o «instagrammers»), como a una aplicación de fotografía móvil destinada a la edición de imágenes mediante un repertorio específico y preestablecido de filtros y de herramientas. Diseñada por el programador norteamericano Kevin Systrom y el ingeniero brasileño Michel Krieger, fue presentada al público en 2010, para ser utilizada en dispositivos iPhone, aunque en muy poco tiempo aparecieron versiones para otros sistemas de telefonía móvil. En 2012, fue adquirida por la compañía Facebook, contribuyendo así a expandirse con mayor rapidez.

Aunque la aplicación está destinada al público en general, al que, como señala uno de sus anuncios publicitarios, se le invita a «capturar y compartir momentos, de una forma rápida, genial y divertida, con gente de todo el mundo», lo cierto es que muchos fotógrafos y artistas han comenzado a utilizarla como un instrumento de proyección profesional o como una manera rápida y sencilla para divulgar su obra. Desde el punto de vista de la enseñanza, se han propuesto también algunos proyectos más relacionados con el desarrollo de vínculos sociales en el ámbito de las aulas, concibiendo esta aplicación como un medio entretenido de registro de la vida estudiantil cotidiana o como un diario gráfico del progreso de un determinado trabajo docente. Junto a estas propuestas más convencionales, son posibles también otras que avanzan en un uso más especializado de la aplicación. Así, en este proyecto se concibe Instagram como una herramienta docente eficaz para profundizar en los problemas y debates estéticos dominantes a lo largo de la historia de la fotografía, desde sus orígenes, en 1839, a la actualidad.

En un contexto de permanentes innovaciones tecnológicas, la cámara del móvil se ha convertido ya en una de las herramientas predilectas para documentar y transcribir en imágenes nuestra vida inmediata, creando así un gran archivo universal de experiencias, emociones o instantes. El uso constante de la cámara y de las múltiples posibilidades de edición de las imágenes a través de diversas aplicaciones, está transformando, muchas veces de forma inconsciente, nuestra manera de ver a través de la fotografía. A principios de la década de los 80, el teórico y crítico Vilém Flusser advirtió sobre los peligros de la uniformización y banalización de la mirada debido al exceso de programación y automatismo de las cámaras, cuyo mejor epílogo son, sin duda, estas minúsculas y versátiles cámaras de móvil pensadas y diseñadas para resolver del mejor modo fotográfico, cualquier tipo de situación o circunstancia adversa. En estos dispositivos todo está pensado para crear imágenes que respondan a unos determinados cánones de perfección: la toma de la fotografía y su posterior manipulación mediante filtros o herramientas (ajustar, contrastar, saturar, atenuar, iluminar, sombrear, enfocar, desenfocar), son solo el resultado de un programa previsto. Aun así, esas soluciones programadas (que le publicidad vende como una vía para desarrollar

nuestra creatividad y transformar nuestras fotos en «obras de arte»), nos pueden ayudar a repensar ciertos valores y cualidades de la fotografía. Desde esta perspectiva y a pesar de sus limitaciones, se propone aquí el uso de la cámara móvil y de las aplicaciones de edición de imágenes, como un método docente para estudiar, conocer, indagar, profundizar y revisar las claves técnicas, formales y estéticas de un conjunto de imágenes paradigmáticas de la historia de la fotografía.

Esta actividad eminentemente práctica se concibe como un complemento de las nociones teóricas expuestas en cada uno de los temas de la asignatura Historia de la Fotografía, que se imparte en el tercer curso del grado de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, y es el resultado de algunas experiencias docentes anteriores ya que, desde el curso 2013-2014, he planteado diferentes usos de Instagram como parte del trabajo a realizar por el alumnado.

Los objetivos generales del proyecto, fueron básicamente tres: potenciar la capacidad de interpretación crítica y de creación fotográfica mediante ejercicios en apariencia, sencillos y fáciles de realizar; incentivar y facilitar el conocimiento de tecnologías básicas de fotografía digital y de aplicaciones de fotoedición y de uso de redes sociales para la difusión de imágenes fotográficas, concibiéndolas como plataformas visuales de divulgación de la Historia de la Fotografía; y, crear nuevos materiales didácticos de uso para la asignatura, a través de presentaciones sobre estrategias de lectura crítica y artística de las imágenes fotográficas.

En el contexto actual de la enseñanza de Historia del Arte y de la Historia de la Fotografía existen muy pocas experiencias contrastadas de uso de redes sociales como parte integrante de la actividad docente. En cualquier caso, la utilización de espacios como Facebook, Flickr, 500px o el propio Instagram, responde a una serie de parámetros similares que pretenden potenciar la difusión de la actividad realizada fuera del contexto universitario, sirviendo de marco social de presentación sucesiva de las tareas realizadas y de los resultados obtenidos. Por otro lado, la posibilidad de interacción entre el profesor, el alumnado y el conjunto de potenciales usuarios de estas redes genera sinergias críticas del trabajo elaborado y publicado.

En este sentido, el proyecto se articuló sobre la hipótesis de que la aplicación práctica de conceptos e ideas, mediante ejercicios programados que potencian la creatividad personal del alumnado, favorecería una mejor comprensión de la complejidad de los fenómenos artísticos y fotográficos explicados y estudiados en las clases teóricas. Además, la familiaridad con las nuevas tecnologías y con los medios de comunicación social, permitiría desarrollar su trabajo, aplicando habilidades y conocimientos ya adquiridos en otros contextos.

METODOLOGÍA

El proyecto *Usos docentes de la aplicación Instagram en Historia de la Fotografía*, se realizó en el segundo cuatrimestre del curso 2015-2016, integrándose como una actividad práctica de la asignatura de Historia de la Fotografía. Participaron un total de 20 alumnos, en su mayoría, con una mínima noción de la práctica fotográfica y un escaso conocimiento de la historia de la fotografía, que siguieron las pautas establecidas para cada una de las cinco tareas programadas, en las que, básicamente, debían recrear, con la cámara de su móvil (utilizando o no, según los casos, los diferentes filtros y herramientas de edición de Instagram), una serie de imágenes paradigmáticas de otros tantos momentos o tendencias estéticas de la historia de la fotografía. Cada una de las imágenes fue seleccionada por el profesor, y había sido comentada y analizada en el entorno del tema correspondiente. Cada tarea se presentó al alumno bajo el rótulo de un título y con un pequeño texto descriptivo que hacía alusión a la fotografía, al autor o al periodo histórico en el que había sido hecha.

Esas cinco tareas, con sus títulos y textos descriptivos, acompañados de la fotografía original, fueron:

– VENTANAS DE LUZ, a partir de un daguerrotipo sin título (Objetos junto a una ventana), que Louis Jacques Mandé Daguerre realizó en 1838.

Daguerre experimentando con la fotografía: ¿Cómo podrá la luz «dibujar» la forma de los objetos?, ¿Dónde la luz se convierte en sombra, ¿Cómo se detiene el tiempo en una imagen hecha de tiempo?



Figura 1. J.L.M. Daguerre, Daguerrotipo, 1839.

– PARECIDOS DIFERENTES, a partir de un retrato antropométrico de Alphonse Bertillon, a finales del siglo XIX.

Para Alphonse Bertillon y su fotografía antropométrica, el rostro de una persona era un texto que podía leerse: cada forma, cada marca era un signo de la diferencia, de la individualidad, catalogable, reducible a un tipo y comparable.



Figura 2. Alphonse Bertillon. Retrato de Y. con y sin barba, *La photographie judiciaire*, 1890.

– POÉTICAS PICTORIALISTAS, a partir de la fotografía de paisaje «The Big White Cloud», de Edward Steichen, publicada en la revista *Camera Work*, en 1906.

Intervenir, manipular, embellecer, poetizar: esos fueron los verbos que usaron los pictorialistas para transformar la fotografía en una obra de arte.



Figura 3. Edward Steichen. «The Big White Cloud», *Camera Work*, 1906.

– TRABAJANDO, a partir de la fotografía de retrato «Pastelero», de August Sander, publicada en su libro *Antlitz der Zeit*, en 1929.

En *Antlitz der Zeit* (1929), Sander construyó el rostro de un país: alemanes que posan mostrando lo que son y lo que hacen, personas y profesiones de nuestro tiempo.

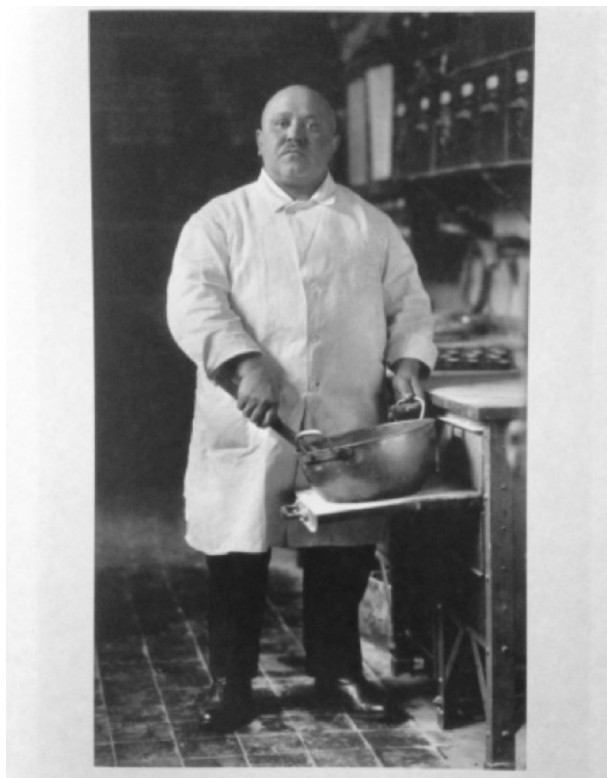


Figura 4. Auguste Sander. «Pastelero», *Antlitz der Zeit*, 1929.

– FORMAS NATURALES, a partir de las fotografías que Karl Blossfeldt publicó en su libro *Urformen der Kunst*, en 1928.

En *Urformen der Kunst* (1928), Karl Blossfeldt desveló un mundo imperceptible de formas naturales: estructuras, líneas, geometrías, ritmos, simetrías y volúmenes. Bellezas concentradas en el tallo de una planta, espejismos del arte resumidos en la simplicidad de una hoja o en los pétalos inverosímiles de una flor.



Figura 5. Karl Blossfeldt, *Urformen der Kunst*, 1928.

Una vez definida cada tarea, se establecieron las distintas fases de trabajo, organizadas de la siguiente forma:

- Preparación de la actividad en un seminario práctico en el aula, con el objetivo de elaborar un análisis previo de las características formales y estéticas de la fotografía original.
- Realización de la fotografía según los criterios estudiados en la fase anterior. Por término medio, los alumnos dispusieron de un periodo de una semana para hacer la imagen.
- Publicación de la fotografía y de un breve texto sobre la misma, en Instagram, utilizando un hashtag común ya convenido. El perfil de la cuenta de Instagram de cada uno de los alumnos debía ser abierto, para que tanto el profesor como el resto de sus compañeros –y el resto de usuarios de la red–, pudieran ver y comentar cada una de las fotografías. Además, en un nuevo seminario práctico, se comentaron de manera colectiva, las imágenes realizadas.

- Rectificación o mejora de la fotografía. En el caso de que el trabajo no superase el nivel exigido y presentara errores de tipo formal o conceptual, el alumno podía repetir de nuevo la fotografía, siguiendo las indicaciones del profesor para su mejora.
- Tras la publicación definitiva de todas las fotografías en Instagram, el alumnado debía subir su trabajo (imagen y texto) al aula virtual de la asignatura. Igualmente, las fotografías y los textos se publicaron en el blog de la asignatura, que funcionó como un diario de las actividades programadas y realizadas durante el curso.

Como complemento y refuerzo de estas actividades prácticas se organizaron también algunos talleres en los que, de forma presencial, pudieron resolverse determinados problemas técnicos básicos relacionados con la composición fotográfica o la iluminación de modelos y objetos.

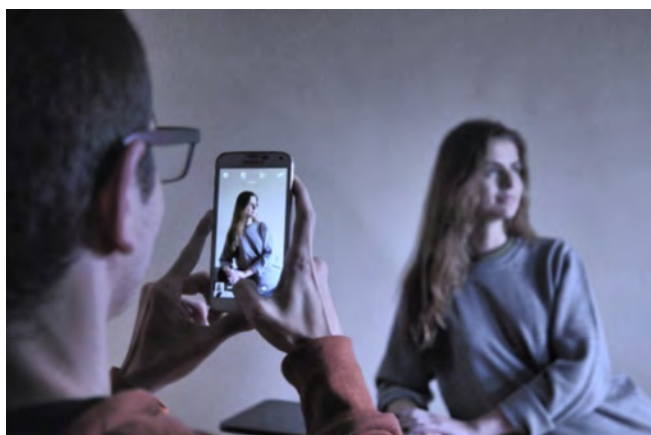


Figura 6. Taller de retrato, 2016.

RESULTADOS

Los trabajos fotográficos (iniciales y/o finales) realizados por el alumnado que participó en el proyecto se presentaron de forma pública a través de la aplicación Instagram, lo que permitió expandir y difundir de manera general un proyecto docente e innovador generado en el seno de una actividad práctica académica y universitaria. Como ya se ha señalado, este acceso abierto a los trabajos de los alumnos facilitó su visualización simultánea entre todos los alumnos participantes y los usuarios de Instagram que pudieron comentar y mostrar su grado de aceptación de las imágenes (mediante los consabidos «me gusta»). Las fotografías publicadas por los alumnos durante el desarrollo de este proyecto, pueden verse en

el blog de la asignatura del curso 2015-2016 (<http://phf7.blogspot.com.es/>) y en los siguientes hashtags de Instagram:

#hf_tf16_ventanasdeluz
#hf_tf16_parecidosdiferentes
#hf_tf16_poeticaspictorialistas
#hf_tf16_trabajando
#hf_tf16_formasnaturales

A continuación, ofrecemos una breve selección de los trabajos elaborados por el alumnado de la asignatura para cada una de esas tareas.

–Ventanas de luz:



Figura 7. Alberto Sabina Fajardo, Sin título, 2016.



Figura 8. Pedro de la Cruz Roca, Sin título, 2016.

– Parecidos diferentes:



Figura 9. Andrea Hernández Coito, Sin título, 2016.

– Poéticas pictorialistas:



Figura 10. Javier Cruz Vera, Sin título, 2016.



Figura 11. Santiago López Cortés Agüero, Sin título, 2016.



– Trabajando:



Figura 12. Naomi Fleitas González, «Costurera», 2016.

– Formas naturales:



Figura 13. Daniela Esperanza Felipe Ferrer, Sin título, 2016.

Para constatar la correcta recepción de los objetivos propuestos y valorar la eficacia del proyecto de innovación se procedió a la preparación de una encuesta en la que el alumnado participante evaluó y expresó su grado de acuerdo o desacuerdo con diversos aspectos de la actividad (valoración de la experiencia, información recibida, comprensión de los contenidos teóricos de la asignatura, aprendizaje y nivel de conocimientos, potenciación del interés hacia la asignatura, tiempo de preparación y realización de las tareas, posibilidad de mejora de la tarea y corrección de errores).

Atendiendo a los resultados de la misma, el alumnado ha valorado muy bien la actividad que se les proponía (ante la afirmación: «La experiencia me ha parecido enriquecedora», un 75% señala estar

«muy de acuerdo», y un 20%, declara estar «algo de acuerdo»), expresando una serie de posibles mejoras del proyecto (comprender ciertas dificultades técnicas del alumnado, intentar una mayor proyección social de los resultados, plantear una mayor libertad de acción en las tareas, permitir más tiempo para su realización y para reflexionar sobre el trabajo realizado), destacando sus aportaciones pedagógicas (ayuda a comprender las dificultades o el proceso creativo de la fotografía, ayuda a familiarizarse con la técnica fotográfica o a hacer fotografías, permite el acercamiento a la práctica de la fotografía, permite acercar al alumno a la teoría, permite profundizar en los temas tratados en clase o asimilar conceptos, favorece el aprendizaje de nuevas técnicas y un aprendizaje más satisfactorio al ser una actividad instructiva, útil, entretenida, divertida y creativa, que despierta el interés en la fotografía y en la asignatura), y apreciando el empleo de redes sociales en el contexto académico y las posibilidades de aplicación personal pues, como señaló una de las alumnas participantes, el proyecto «me ha permitido observar la fotografía desde un punto de vista más artístico. Mi Instagram ha pasado de tener fotos de selfies a tener fotos más artísticas, aplicando el desenfoque (que antes ni me hubiese imaginado que lo fuese a utilizar en alguna foto), el blanco y negro, la saturación, etc. De modo que he estado poniendo en práctica lo que hemos estado dando en clase».

En este sentido, los resultados obtenidos confirman las hipótesis iniciales planteadas. En general, el alumnado que participó en el proyecto manifestó una muy buena actitud y predisposición debido al carácter eminentemente práctico de las tareas y a la posibilidad de desarrollar y ampliar de manera creativa los conocimientos teóricos adquiridos, entendiendo así la complejidad técnica de los procedimientos fotográficos y los parámetros estéticos que explican las diferentes tendencias de la fotografía a lo largo de la historia. Por otro lado, el proyecto incentivó y reforzó las competencias críticas (y autocríticas) del alumnado al obligarle a razonar sobre esos supuestos estéticos estudiados, aplicados y asimilados ahora desde la práctica. Por último, la auto-detección de errores y la posibilidad de incorporar mejoras en el trabajo permitió al alumnado rectificar y reajustar, desde esa autocrítica, el trabajo final (A la pregunta de la encuesta: «La posibilidad de mejorar la fotografía me ha permitido entender los errores inicialmente cometidos», el 80 % del alumnado afirma estar «muy de acuerdo», y el 20% restante, se manifiesta «algo de acuerdo»).

CONCLUSIONES

La valoración global del proyecto de innovación docente ha sido muy positiva pues no solo ha favorecido la implicación colectiva del alumnado participante sino que también ha sentado las bases metodológicas para incorporar de forma permanente dicha actividad como tarea práctica en la asignatura de Historia de la Fotografía, en un formato de Taller de Fotografía, continua-

do a lo largo del curso. Además como proyecto de innovación, continuará desarrollándose durante el curso 2016-2017 con una nueva propuesta (*Usos docentes de la aplicación Instagram en Historia de la Fotografía. El fotolibro como recurso creativo*), que intentará consolidar los resultados obtenidos en el contexto de esa asignatura, complementando la actividad con un trabajo de edición y publicación de una selección de las fotografías realizadas por los alumnos y acompañadas por textos críticos elaborados por los propios alumnos.

Una vez establecido y adaptado el modelo para su ejecución dentro de los parámetros de la asignatura de Historia de la Fotografía, planteo la posibilidad de incorporar, en los próximos años, este diseño de actividad práctica de uso de Instagram y de redes sociales, en otras asignaturas del grado de Historia del Arte que imparto en la actualidad, especialmente las relacionadas con las últimas tendencias del arte contemporáneo, proponiendo al alumnado nuevas herramientas que fomenten un acercamiento crítico a las materias de estudio mediante recreaciones personales de obras o tendencias significativas del arte actual, que hayan utilizado o utilicen la fotografía como un medio de producción o registro conceptual de la obra de arte.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS

- AZAM, M. & FEDERICO, A. DE (2014). *Sociología del arte y análisis de redes sociales*. *Redes*, Revista Hispana para el análisis de redes sociales. Volumen 25 (Número 2). Recuperado de <http://revistes.uab.cat/redes/article/view/v25-n2-azam-defederico/>.
- FLUSSER, V. (2001). *Una filosofía de la fotografía*. Madrid: Editorial Síntesis.
- GARCÍA, A. (2015). *La difusión de la Historia del Arte en redes sociales: el protagonismo del espectador*. *Mito*, Revista Cultural. Número 24. Recuperado de <http://revistamito.com/la-difusion-de-la-historia-del-arte-en-redes-sociales-el-protagonismo-del-espectador/>.
- MARTÍN, J. (2012). *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales*. Madrid: Akal.
- MIKANOWSKI, J. (2016). *Camera-phone Lucida*. *The Point*. Número 12. Recuperado de <https://thepointmag.com/2016/criticism/camera-phone-lucida/>.
- REQUENA, F. (2012). *Análisis de redes sociales*. Orígenes, teorías y aplicaciones. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- RIVAS, R. (2015). *La fotografía móvil*. Madrid, Ediciones Anaya Multimedia.