

Usar como referencia en la aplicación bibliográfica del trabajo el texto visual

Lorenzo Vilches, *La lectura de la imagen* (1984). [Competencias de lectura –fotocopia del libro].

François Soulages, *Estética de la fotografía* (2005), capítulo 9 “La creación conjunta”.

Roland Barthes, *Lo Obvio y lo Obtuso* (1982), Capítulo “Retórica de la imagen”. [Las funciones del texto escrito respecto de la imagen] y Capítulo «El mensaje fotográfico» [Procedimientos de connotación].

Martine Joly. *La imagen fija* (2003) [Tipos de relación de la imagen con la palabra].

En relación con la bibliografía:

Los textos propuestos fueron elegidos por su pertenencia a marcos teóricos de distinto orden pero todos relativos a dar cuenta de las relaciones entre los fenómenos de percepción, recepción e interpretación de la imagen y la palabra, como posibilidad de producción de sentido o significación.

Que es una teoría: Una **teoría** es un sistema lógico-deductivo, constituido por un conjunto de hipótesis o asunciones, un campo de aplicación (de lo que trata la teoría, el conjunto de cosas que explica) y algunas reglas que permitan extraer consecuencias de las hipótesis y asunciones de la teoría.

En general **las teorías sirven para confeccionar modelos** que interpreten un conjunto amplio de observaciones, en función de los axiomas asunciones y postulados de la teoría.

Cada teoría surge en un determinado momento social, político e histórico en el cual se produce la revisión o evolución del conocimiento que se tiene frente a fenómenos conocidos o nuevos.

Durante la cursada y para el análisis de discursos y mensajes hemos visto la teoría de comunicación aplicando el modelo factores de proceso, y funciones del lenguaje y los conceptos de competencias de lectura.

A éste nuevo trabajo sumamos entonces los siguientes conceptos de acuerdo con algunos de los teóricos que los representan y han desarrollado ideas al respecto que pueden resultarnos de utilidad.

Son ellos:

Teórico	Marco teórico disciplinar y forma de aplicación al trabajo
Roland Barthes	Semiología, retórica: Teórico metodológico aplicado
François Soulages	Estética: Conceptual, teórico, reflexivo
Martine Joly	Semiología: Relaciones entre la palabra y la imagen

Secuencia de aplicación al trabajo:

1. Hacer una introducción en base al primer texto a modo de resumen.
2. Aplicación analítica al trabajo en base a los principios de relación entre palabra e imagen: nociones de anclaje y relevo, y procedimientos de connotación.
3. Aplicación analítica-metodológica: textos de Martine Joly y François Soulages.
4. Mirando el propio trabajo, aplicar las categorías de consideración planteadas en el texto, y **fundamentar** eligiendo un autor y su postura respecto de la relación creativa entre imagen y palabra.

Del cuerpo del trabajo en la aplicación bibliográfica:

La misma corresponde a la carpeta de producción y conclusiones.

Hacer un resumen del contenido

Formular la idea principal del texto, formular el asunto, escribir un comentario crítico y luego realizar:

- a. **Introducción con redacción propia:** del texto de Soulages acerca de la relación recíproca posible entre la imagen y la palabra desde el conflicto que plantea y las posibilidades que ofrece. (en el texto de Soulages esto está descripto de la página 256 a la 258).
- b. **Analizar el trabajo personal de acuerdo al contenido** y carácter de las imágenes y reconocer el tipo de relación entre texto e imagen de acuerdo al texto de Barthes y al de Joly sobre el mismo aspecto. Reconocer los procedimientos de connotación realizados en la producción de sentido del trabajo.
- c. **Empleando el texto de Soulages** (págs. 259 a 273): Elegir un fotógrafo y su postura sobre la necesidad o no del recurso de la palabra en su obra y su fundamentación.

Cita bibliográfica:

1. **Roland Barthes.** El mensaje fotográfico y retórica de la imagen: las funciones del texto escrito respecto de la imagen+ procedimientos de connotación.(blog)
2. **François Soulages.** Estética de la fotografía: la creación conjunta. Fotocopia + síntesis resumen.
3. **Martine Joly.** La imagen fija: tipos de relación de la imagen con la palabra fotocopia + síntesis resumen.

François Soulages. *Estética de la fotografía* capítulo 9 “La creación conjunta”.

Los regímenes posibles de funcionamiento de las fotografías

1. Fotografía informativa: un solo sentido, referencial.
2. Fotografía publicitaria: ilusión o ideología, simula dirigirse a la conciencia, pero apela al estímulo para llegar al inconsciente.
3. Fotografía doméstica, afectiva, personal: Barthes, Duperey, Plossu, Berger.
4. Fotografía artística: énfasis en la polisemia, pluralidad, poesía, metáfora, ambigüedad, sustitución, evocación, relevo.

“Toda foto es recibida no sólo por los ojos, la razón y la conciencia sino también por la imaginación y el inconsciente. Por eso la foto informativa (de prensa) siempre es interpretada, por eso la foto doméstica tiene varias recepciones, por eso la publicidad utiliza la fotografía, por eso el arte tropieza de manera obligada con la fotografía, toda recepción de una foto es una interpretación, en esto la fotografía es pariente del sueño.”

Por tanto la fotografía no tiene que ver con un lenguaje unívoco, evidente y universal.

Fotografía y lenguaje: un primer modo de relación es el de cada lenguaje con aquello a lo que remite (referencia).

El autor hace referencia a las teorías del lenguaje y explica los modos de relación a las que dieron lugar varias de ellas:

1. **Similitud:** lenguaje palabra definición única, significado, imagen posible, significante
2. **Superioridad:** que la fotografía sería superior a otros lenguajes (por ejemplo al verbal) porque en ella el sentido es evidente: salta a la vista, en cambio el lenguaje hablado es fruto de mediaciones y articulaciones.
3. **Diferencia:** ambos y cada uno funcionan de maneras distintas y específicas
 - a. Utiliza un código (doble articulación) encadenado
 - b. No utiliza un código equivalente visual de la voz. Instante
4. **Inversión:** la fotografía requiere de un aprendizaje para liberar su sentido; el lenguaje es polisémico porque siempre está habilitado por la imagen.

Explicar cuáles son los desplazamientos a los que hace referencia el autor en las páginas 256 y 257.

Así no existe el lenguaje y la fotografía, sino unos lenguajes articulados a unas fotos, que son recibidos por sujetos distintos, siempre se oscila entre el deseo de universalidad de la lengua y la realidad de singularidad de la lengua del sujeto portador del inconsciente”.

Elegir del punto 1.2 la particularidad fotográfica (págs. 258 a 260), la posición de alguno de los autores mencionados y explicar su posición al respecto, argumentar a favor o en contra de alguna de dichas posturas.

¿Cuáles son los obstáculos para la creación conjunta entre fotografía y literatura? (Páginas 262 a 267).

Citar los conceptos de Plossu y Walker Evans, Baudelaire, y Denis Roche respecto de la relación entre palabra y fotografía. (Página 268).

Resumir el ítem 2.3 “Hacia una estética de la creación conjunta”.

¿Cuáles son las 3 maneras de unión creativa entre textos y fotos? (Páginas 269 a 271).

Citar un párrafo sobre las apreciaciones de Claude Maillard (páginas 271 a 273).

Martine Joly. La imagen fija.

Las imágenes y la palabra juegan un rol complementario. La imagen no es ni verdadera ni falsa, entra en conformidad con el texto o no, según la expectativa del espectador.

Sus posibles modos de relación son:

- **Suspensión:** Imagen y texto predicen un suceso que está pronto a suceder, el lector debe imaginar.
- **Alusión:** Se sugiere, no se encuentra presente sino de manera tácita.
- **Contrapunto:** Imagen y texto se encuentran frente a frente.
- **Imaginario:** Desencadenan la imaginación, su función excede los límites del anclaje (relevo).
- **Símbolo:** Contiene un significado extra que trasciende lo denotativo.

Ejemplo de modelo de aplicación al trabajo personal

Relación de textos anteriores

En relación a las imágenes:

Un factor preponderante que impregna todas las fotografías es el *trucaje*, ya que contienen un postproducción para ajustar los valores y pulir los detalles. Caso contrario, las imágenes carecen de *fotogenia*; Al ser fotografías tomadas de forma espontánea en el contexto callejero, carecen de iluminaciones o métodos propios de la preproducción. En varias fotografías encontramos *objetos* que refuerzan las ideas de las fotografías, las mismas ideas son la soledad y la turbulencia hostil de la cotidianeidad, es así como nos encontramos por ejemplo en una imagen a un niño sujetando un arma y apuntándole directo al espectador. Las fotografías se vuelven bastante expresivas por sí mismas, sin necesidad de recurrir al imaginario o a las alusiones.

En relación al texto: El texto que acompañe a las imágenes será absolutamente connotativo, obviando así información como ser el lugar, la fecha de la toma o la explicación de lo sucedido en la misma por medio de un epígrafe. Como ya se ha mencionado con anterioridad, al tener imágenes expresivas y con una carga emocional, la utilización de un epígrafe denotativo generaría una redundancia de conceptos. El texto será escueto, sin necesidad de grandes párrafos, solo pequeñas palabras que fomenten la imaginación del espectador, por más que no encuentren sorpresas en las imágenes

presentadas.

Memoria Descriptiva:

Guión: El relato se manifiesta en tercera persona sin observaciones personales, narra la soledad de la calle y de los grandes centros humanos en donde por más que existan grandes cantidades personas las mismas están incomunicadas. Carece de la existencia de un hilo conductor por lo contrario es no lineal con relevos poéticos. La expresión se manifiesta mediante a las imágenes, las palabras van a esta relegadas y no van a generar información adicional al espectador. El mismo se encuentra amparado bajo la categoría de fotografía documental.

El texto que se utilizará en el foto libro estará estrechamente ligado con el relato de la proyección a futuro, pero se transformará al mismo, volviéndolo al campo de lo onírico para que deje de ser referencial a una situación concreta.

Relato: Es un relato que no es lineal ni sucesivo, es simultáneo por la presencia de imágenes que tienen como unión la soledad y la oscuridad en la ciudad. Es de tipo documental ya que se busca reflejar la realidad y la cotidianidad.

Soporte: El soporte será cartón de color negro, en donde se incluirán fotos y los textos, no contará ni con dibujos ni documentos, solo las fotografías con su correspondiente palabra connotativa. Habrá una combinación de monocromo y color, dependiendo la imagen.

Las fotografías estarán montadas de forma individual por página o en caso contrario, en dípticos, los cuales pueden estar conformados por dos páginas o una sola.