

LA IMAGEN MIRADA

Cecilia Fernández y Matías Sarlo

ZAFARRANCHO EDICIONES

CONTENIDO

- 3 — La imagen mirada
- 4 — Fotografías y álbumes familiares
- 5 — Trabajar con álbumes familiares en la escuela
- 5 — Acercarnos y apropiarnos de los álbumes familiares
- 6 — Cómo acceder a los álbumes familiares
- 7 — Actividad 1 / Ronda de archivos
- 7 — Actividad 2 / Postales
- 8 — Actividad 3 / Cartografías de la memoria
- 8 — Actividad 4 / El álbum como territorio vivo
- 9 — Encuesta modelo
- 10 — Intervenir la memoria
- 12 — Registrar la experiencia
- 13 — Todo se transforma
- 13 — Agradecimientos
- 14 — Linkografía
- 14 — Bio

LA IMAGEN MIRADA

Cecilia Fernández / Matías Sarlo

“Cualquier fotografía nos recuerda algo que hemos olvidado”.

Cada vez que decimos adiós

-John Berger-

Esta publicación es una acción para que la fotografía y el arte, en sus múltiples formas, tengan lugar en la vida de todos, en particular, en la de los niños, niñas y adolescentes. Nace de la experiencia educativa con álbumes fotográficos familiares que llevamos adelante en el año 2021 junto a la escuela secundaria N° 1482 de Lucio V. López, pequeña localidad rural de la provincia de Santa Fe, Argentina.

“La imagen mirada” es un proyecto en el que participaron estudiantes de primer, segundo y tercer año, junto a las docentes de las materias Artes Visuales, Rueda de Convivencia, Sociología Rural y Construcción de la Ciudadanía. Desde la coordinación, privilegiamos el juego, los intercambios poéticos, la curiosidad, el pensamiento crítico, la exploración de lo que nos rodea. Apostamos por otros espacios de aprendizaje, salimos de la escuela, fuimos en busca de fotografías, de álbumes familiares, realizamos entrevistas, trabajamos en el taller de artistas locales, intervenimos el espacio público. En ese andar, armamos redes con diferentes

instituciones, como el centro de jubilados, la comuna y la escuela primaria, que nos permitieron generar los recursos necesarios para solventar el proyecto.

Las propuestas que compartimos en estas páginas surgen de la reflexión pedagógica sobre una vivencia artística, educativa y comunitaria, que nos llevó a trabajar alrededor de la idea de que, en el ámbito privado, las fotografías de los álbumes fotográficos son recuerdo pero, cuando se colectivizan, pasan a ser memoria de una comunidad, parte constitutiva de su acervo cultural y que, al volverse disponibles, construyen presencias, actualizan afectos y sentires.

Comenzamos introduciendo algunas nociones en torno a la fotografía, los álbumes familiares, los archivos fotográficos como acervos comunitarios así como también reparamos en lo concerniente al trabajo con ellos en la escuela. Compartimos actividades para acercarnos y apropiarnos de estos objetos como “Rondas de archivos”, “Postales”, “Cartografías de la memoria” y herramientas de investigación como encuestas y entrevistas abiertas.

Luego, nos preguntamos por qué intervenir el espacio público, presentamos el concepto artístico que atraviesa la obra y un pequeño instructivo. Finalmente, ponemos el foco en la importancia de sostener un registro de la experiencia.

Proponemos, a lo largo de todo el proyecto, mirar fotografías: el acto de tomarlas con las manos y mirarlas guarda un gesto amoroso que nos conecta con el pasado, la historia y la memoria. Sumar la voz de las adolescencias en este mirar, nos permite repensar cómo nos atraviesan las huellas que dejaron otras generaciones en su paso por el mundo.

FOTOGRAFÍAS Y ÁLBUMES FAMILIARES

El gran desarrollo de las ciencias que se produjo a partir de la revolución industrial transformó la economía, la sociedad y la cultura, determinando los rumbos de la historia moderna. La fotografía es una invención que surge en este contexto.

Durante la década de 1830, Louis Daguerre y William Fox Talbot desarrollaron y presentaron, en Inglaterra y Francia respectivamente, dos procesos técnicos para crear imágenes fotográficas. El pintor y químico francés Daguerre, con aportes fundamentales de Joseph Niépce, presentó en París en 1839 lo que se llamó el daguerrotipo, cuya característica principal consistía en una imagen positiva única y muy costosa de realizar. Casi en simultáneo, el inventor, botánico, químico y arqueólogo inglés Talbot descubrió lo que llamó el calotipo que permitía, a partir de un negativo, crear múltiples copias fotográficas en papel. Este procedimiento con sus sucesivos perfeccionamientos y modificaciones fue la base de los procesos fotográficos que permitieron su popularización durante el siglo XX.

Desde su descubrimiento hasta la aparición de las primeras cámaras portátiles, la fotografía fue una actividad reservada a personas con conocimientos específicos. Las cámaras, además, eran dispositivos tan grandes y pesados que no permitían moverse con facilidad, razón por la cual, las personas debían asistir a los estudios de los fotógrafos para retratarse. En 1888 en EE.UU. Georges Eastman presentó la primera cámara Kodak que cambiaría para siempre la producción de fotografías

y la percepción del mundo. Bajo el eslogan “Usted apriete el botón, nosotros hacemos el resto” la empresa vendía una cámara cargada con un rollo lista para fotografiar. Una vez realizadas todas las exposiciones, la cámara se enviaba a Rochester, se retiraba la película, se procesaba e imprimía. A continuación, se recargaba con una película nueva y se devolvía al cliente.

Las constantes innovaciones técnicas, la proliferación de marcas fabricantes en diferentes países y la producción en serie, permitieron que las cámaras y los insumos se pudieran adquirir a costos accesibles, convirtiendo a la fotografía en una práctica periódica de millones de aficionados. La presencia de la cámara en la familia o de personas que se ganaban la vida ejerciendo la profesión de fotógrafos, registrando acontecimientos significativos, generó volúmenes de fotografías, dando inicio a la creación de álbumes fotográficos familiares o álbumes familiares, un sistema de archivo doméstico, frecuentemente desorganizado y sin demasiada información, más allá de la que pudiera contarnos el narrador encargado de su custodia o guarda. En ellos, no sólo se alojan los recuerdos familiares sino la memoria de una comunidad, siendo en ocasiones los únicos documentos que aportan a la construcción de identidades, tanto individuales como colectivas.

TRABAJAR CON ÁLBUMES FAMILIARES EN LA ESCUELA

La memoria siempre es reconstrucción de lo vivido en imágenes; en el recuerdo median palabras y emociones que transforman ese fragmento de pasado y que nos permiten apropiarnos de ese tiempo y espacio desde un aquí y ahora. Entonces, ¿el álbum resguarda o produce memoria?

Estos álbumes familiares son parte de un legado cultural que habilita, desde una perspectiva comunitaria e histórica, otras formas de mirar/comprender/revisitar y leer el mundo, en el que se rescata la idea de circularidad que opera como un proceso de intervención en él.

Es, en este acto de intervenir el mundo, en el que nos interesa trabajar con las adolescencias, pensando vinculaciones entre generaciones que se encuentran en el gesto de mirar y ser mirados, construyendo junto con ellas relatos singulares que emergen del encuentro con la fotografía como objeto y lenguaje.

Acercarnos y apropiarnos de los álbumes familiares

“La imagen mirada” nos plantea 3 desafíos que invitan a pensar las vinculaciones entre la escuela, el arte y la comunidad. El primero, desplegarlos en el territorio para llegar a los archivos. Desandar la historia de los álbumes fotográficos familiares que llegan a nuestras manos implica un movimiento que nos lleva a pensar cómo se sostiene la trama social de esa comunidad.

El segundo, abrir diálogos entre las voces de las adolescencias y las voces de un pasado común, poniendo en palabras algo de lo que nos pasa al mirar. Y, por último, trabajar desde lo propio del lenguaje fotográfico: la composición, los encuadres, lo poético de la imagen, su materialidad; elementos que nos permiten abordar las capas de sentidos del objeto fotográfico.

Las respuestas que podamos encontrar en estas fotografías van a desprenderse de las posibles preguntas que podamos formularles, abordar el trabajo desde esta perspectiva, amplía el horizonte de la escuela en el espacio público.

Cómo acceder a los álbumes familiares y con qué nos podemos encontrar

Nuestra experiencia nos indica que tener acceso a los álbumes familiares, ocasionalmente, puede tener ciertas complejidades ya que un archivo mueve emociones o sentimientos en las personas que son custodias o herederas. En muchas oportunidades, llegamos a ellos luego de un trabajo de investigación que incluye entrevistas, encuentros, cruce de información.

Los álbumes familiares se componen de objetos con diferentes materialidades y formatos, como fotos blanco y negro o color, postales, retratos individuales o grupales, fotopinturas, negativos, diapositivas, fotos carnet, entre otros.

Manipularlos implica una concientización y un compromiso sobre el cuidado que debemos tener para con ese material que es único y que porta una historia sensible y personal. Podemos darnos la tarea de digitalizar y catalogar estos archivos y generar las condiciones mínimas de conservación.

ACTIVIDAD 1 RONDAS DE ARCHIVOS

Disponer las fotografías en el centro de la ronda. Darnos tiempo para mirar y abrir diálogos entre pares sobre las imágenes con las que estamos trabajando. Acercarnos a la materialidad de cada objeto, la textura del papel, el formato de cada foto, el peso, su olor, las huellas y rastros que se dejan ver, pensar el fuera de foto de cada imagen, lo que no se muestra. Proponemos mirar detenidamente toda la escena, usando lupas o cuenta hilos. Tratar de descubrir dónde fueron tomadas esas fotografías. Deducir el año aproximado en el que fueron tomadas, tener en cuenta la ropa, la pose, el color. Averiguar quiénes son esas personas. Detenerse en los textos que aparecen en los reversos de las fotografías.

¿Qué nos cuentan hoy esas fotos?

¿Qué acontecimientos o momentos muestran?

¿Qué diferencias observan con las fotografías que tomamos hoy en día?

¿Es lo mismo una fotografía que una imagen fotográfica?

ACTIVIDAD 2 POSTALES

¿Cuál es el lugar del narrador en el álbum familiar?

Elegir una fotografía para diseñar una tarjeta postal.

En el frente de la tarjeta: hacer una breve descripción de la foto que eligieron (las palabras van a reemplazar la imagen).

En el dorso: redactar un mensaje posible que acompañe a esa fotografía. Inventar o pensar en un destinatario al que te gustaría compartir esa imagen. Te proponemos usar tres de las siguientes palabras: deseo, necesito, de la mano, compartir, poder, abismo, palabras, abrazos, querer, fuerza, memoria, voz, mundo.

Socializar las postales y compartir las fotografías con las que cada uno trabajó.

¿Cómo construye su voz el narrador? (por ejemplo "yo" primera persona del singular)

¿Cómo suena la voz del narrador? (triste, alegre, melancólico,...)

¿Desde dónde mira el narrador? (mira hacia atrás, desde el futuro o como si estuviera reviviendo ese pasado desde el presente)

¿Dónde pone el foco? ¿Qué decide omitir?

ACTIVIDAD 3

CARTOGRAFÍAS DE LA MEMORIA

¿Cómo se conforma la memoria visual de una comunidad?

Entrevista a quienes ponen a disposición sus álbumes familiares para construir una cartografía. Qué recuerdos, historias y anécdotas evocan las fotografías, visualizamos dónde (en qué tiempo y espacio) se cruzan y/o encuentran.

Sobre un soporte de papel le damos forma a nuestra cartografía, volcamos la información recabada en las entrevistas. Podemos trabajar con reproducciones de las fotos de archivo, incorporando datos, planos y todo tipo de elementos visuales. Consignamos fechas, momentos, acontecimientos que hacen a la historia de una familia, pero también al contexto social, la historia común que sale del ámbito de lo íntimo; lo que estaba pasando en el pueblo y en el país por esos años.

¿Qué relaciones existen entre un recuerdo personal y uno colectivo?

¿Qué papel cumplen las fotografías en la historia de la vida de una comunidad?

¿De qué se compone la memoria colectiva?

¿Quiénes escriben la memoria de un pueblo?

ACTIVIDAD 4

ENCUESTA “EL ÁLBUM COMO TERRITORIO VIVO”

Esta actividad invita a la comunidad a redescubrir sus álbumes. Trabajamos sobre la idea de que estas fotos no son objetos estáticos, sino territorios vivos que, al ser compartidos, nos permiten reencontrarnos con otros. La encuesta busca ser ese puente que nos cruza con la palabra y la mirada del otro, dándole lugar al narrador que habita en quienes tienen, construyen, guardan o custodian los álbumes familiares. Así, se hace visible ese “lugar común” en la memoria que nada ni nadie nos puede arrebatar.

ENCUESTA MODELO PARA CONFECCIONAR UNA HERRAMIENTA SITUADA

Familia:

(se realiza a un integrante por familia / puede ser anónima)

Fecha: ___ / ___ / ___

I. La presencia del objeto

¿Tienen álbumes de fotos en la familia? SÍ / NO

¿Quién es el encargado de cuidarlos? (integrante de la familia)

II. Si el álbum ya no está (Respuesta NO)

¿Sabe qué camino tomaron esos recuerdos?

Se perdieron en mudanzas o limpiezas.

Se dañaron (humedad, accidentes, paso del tiempo).

Los tiene otro familiar (hermanos, primos, tíos).

No estoy seguro/a de qué pasó.

Otro:

III. El vínculo con el álbum (Respuesta SÍ)

¿Dónde los guardan? (Ej: ropero, biblioteca, caja de zapatos, mesa de luz).

El contacto con las fotos: ¿Suelen abrirlos y mirarlos con cierta frecuencia? SÍ / NO

La mirada compartida: ¿Muestran las fotos a las visitas o a las nuevas generaciones de la familia para contarles sobre las fotos? SÍ / NO

El rol de guardián: ¿Siente que usted es quien más se ocupa de proteger estas historias en su familia? SÍ / NO

IV. Cambios y desprendimientos

¿Alguna vez tuvo que deshacerse de algunas fotos o de un álbum entero? SÍ / NO

Si respondió SÍ, ¿de qué manera se desprendió de ellos?

Las regaló a alguien que aparecía en ellas.

Las entregó a un familiar para que sigan a resguardo.

Se perdieron o fueron descartadas por falta de espacio.

Otro:

V. La profundidad del tiempo

Las raíces: ¿Hasta qué parientes llega el álbum? (Ej: bisabuelos, abuelos, fundadores de la familia).

La foto elegida: De todas sus fotos, ¿cuál es esa que siempre vuelve a su memoria o la que más quiere?

VI. La voz del narrador

¿Hay algún detalle, historia o anécdota de sus fotos que le gustaría que quede registrada para que el tiempo no la borre?

Cada uno de los seis puntos que presenta la encuesta se convierten en categorías de análisis que posibilitan reflexionar y desarrollar estrategias para sembrar y difundir la idea/concepto de álbum como archivo comunitario, y trabajar estrategias que lo pongan al resguardo.

Nos acercamos y nos apropiamos en forma simbólica de los álbumes familiares, ensayamos ideas que nos permitieron pensar a través de la fotografía cómo se construye la memoria de una comunidad y cómo podemos aportar a ella. Nos conectamos con los afectos, sueños, deseos de tiempos pasados, de historias e identidades que se volvieron presencia.

¿Qué hacemos con todo esto que nos pasó? ¿Lo queremos compartir con otros? ¿Qué es lo que queremos compartir? ¿Tiene el arte las herramientas para materializar esto que queremos expresar?

INTERVENIR LA MEMORIA

¿Por qué irrumpir el espacio público?

Es una forma de socializar los álbumes fotográficos familiares y volverlos disponibles, dando lugar a los sentires que se movilizan, generando un espacio para el encuentro donde la memoria cobra una dimensión espacial y una materialidad que antes no tenía, que irrumpe en lo público sin perder ese gesto íntimo que nos permite seguir estando frente a la imagen mirada. Convoca a la comunidad a volver a mirar su propia historia, reponiendo ese gesto de poner el cuerpo y sostener las fotografías, activando en el espectador nuevas preguntas. Trabaja sobre las construcciones de sentido que hacen a los olvidos provocados, desnaturalizando y desarticulando algunos discursos que se nos presentan cotidianamente como impuestos: “Acá nunca hubo nada”, “acá nunca pasó nada”, “esto siempre fue así...”.

Técnica: pegatina

Concepto artístico que atraviesa la obra: *la imagen mirada*

Recursos técnicos:

- Cámara de fotos o celulares
- Rasterbator (aplicación para imprimir imágenes en gran formato)
- Impresora láser B/N

Materiales: Hojas A4, cola o engrudo, pinceletas, reglas, escuadras.

Pequeño instructivo

Elegir la pared sobre la cual vamos a intervenir.

Seleccionar las fotografías de archivo que vamos a usar.

Hacer una reproducción de la foto, tomando una fotografía de la imagen elegida con una cámara o teléfono sobre un fondo blanco. Descargarlas en el escritorio de la computadora.

Cargar las fotografías a la aplicación Rasterbator e imprimir (tener previamente definido el tamaño de la intervención).

Realizar la pegatina en la pared. Esta debe estar lo más limpia y sana posible.

PEGATINA

Si vamos a trabajar al aire libre vamos a necesitar cola o engrudo.

Aplicar con un pincel o pinceleta la cola o engrudo sobre la superficie de la pared, luego apoyar la hoja de papel impresa, aplicar otra mano, repetir esta operación colocando todas las hojas hasta completar la imagen.

Si vamos a trabajar en un ámbito cerrado o cubierto con utilizar una cinta bifaz puede ser suficiente para pegar las impresiones.

Para preparar engrudo:

Harina común: medio kilo

Agua de la canilla: dos litros

Colocar el agua y la harina en una olla, calentar a fuego lento revolviendo constantemente hasta que esté espeso (recuerden que tenemos que aplicarlo con pincel sobre la pared).

Para preparar cola:

Cola escolar: 500 cm³

Agua de la canilla: 500 cm³

Mezclarlos en un recipiente hasta que se unan bien.

RASTERBATOR

Raterbator es una aplicación gratuita y muy sencilla de usar que permite crear, a partir de una imagen, grandes pósters e imprimirlos en hojas de tamaño A4 en una impresora láser hogareña.

La aplicación se puede descargar e instalar en la computadora o usarla online en www.rasterbator.net. Descargar la aplicación brinda la posibilidad de elegir el idioma al instalarla, además de poder trabajar sin estar conectados a internet.

Tener en cuenta que las impresiones deben hacerse con una impresora láser y no de chorro de tinta. Las primeras usan tóner y las segundas tintas líquidas que no sirven para realizar la pegatina.

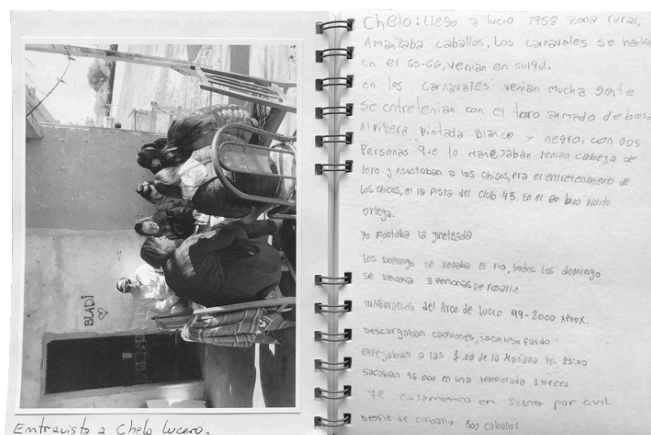
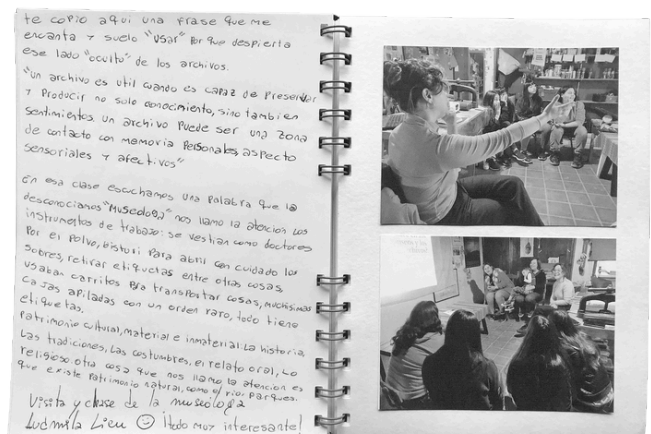
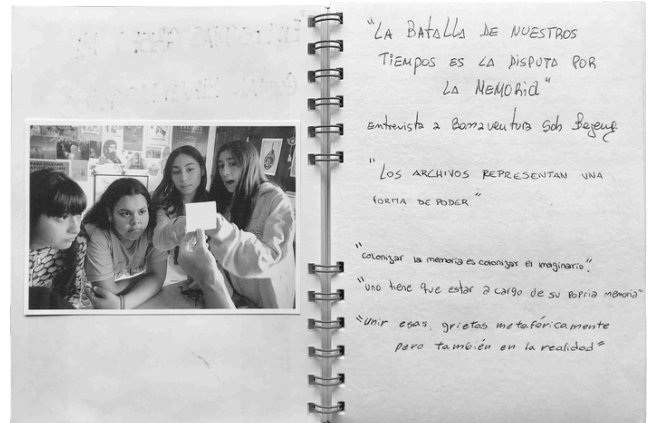
REGISTRAR LA EXPERIENCIA: CUADERNO DE BITÁCORA O CUADERNO DE PROYECTO

Un cuaderno de bitácora o cuaderno de proyecto puede ser una gran herramienta de registro y sistematización del trabajo. Si la concebimos y la llevamos adelante en forma grupal y sostenida, nos permite recuperar todas las voces, dar cuenta de los caminos transitados por cada integrante, trabajar sobre las percepciones, sensaciones, miradas y contextos al volver sobre las experiencias.

El registro nos permite reflexionar sobre lo que estamos haciendo con otros, construir herramientas del hacer, formular conceptos, revisar hipótesis de trabajo, pensar y contextualizar procesos artísticos.

Momento de apertura: tomarse unos minutos en cada encuentro para la lectura del cuaderno de proyecto o bitácora antes de iniciar la actividad del día.

Momento de cierre: tomarse un tiempo para registrar ideas, pensamientos y reflexiones en torno a lo realizado y sus derivas.

Todo se transforma

Compartimos esta experiencia con la intención de replicarla, sabiendo que replicarla es transformarla. Deseamos que en el andar aparezcan y se crucen todas las voces posibles, que en esa trama convoquemos y reflexionemos con las infancias y adolescencias. Que de esos encuentros surjan nuevos conceptos que nos permitan mirarnos, construir memoria y proyectar otros tiempos y espacios donde lo público asuma una dimensión comunitaria y colectiva. Les deseamos un gran zafarrancho.

Queremos agradecer

A la escuela secundaria de Lucio V. López, muy especialmente a los y las adolescentes que participaron del proyecto.

A la querida profe Victoria Rovetto por apostar a Zafarrancho Ediciones, por acompañar y sostener en todo momento.

A Rubén Medina por confiar y colaborar en los proyectos raros que le proponemos; si Agnes Vardá lo hubiera conocido seguramente lo incluía en la película “Los espigadores y la espigadora”.

A Sonia Bossio y Virginia Mazza de Espacio Maravilla por las sugerencias y correcciones al texto.

LINKOGRAFÍA

Artículos

Pedro Vicente. (2014). **Apuntes a un álbum de familia**. Revista FAKTA, teoría del arte y crítica cultural. Disponible en: <https://revistafakta.wordpress.com/2014/07/05/apuntes-a-un-album-de-familia-por-pedro-vicente/>

Yaneth Mora Hernández. (2013). **Lugares de memoria: entre la tensión, la participación y la reflexión**. Panorama. Disponible en: <https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/434/406>

Bibliografía

Bloch, Marc. (2000). **Introducción a la historia**. Ciudad de Buenos Aires, Argentina: Fondo de cultura económica.

Freire, Paulo. (2022). **El maestro sin recetas**. Ciudad de Buenos Aires, Argentina: Editorial Siglos XXI.

Kossov, Boris. (2021). **Fotografía e historia**. Ciudad de Buenos Aires, Argentina: La Marca Editora.

Krichesky, Marcelo. (2006). **Escuela y comunidad: desafíos para la inclusión educativa**. Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Marien, Mary Warner. (2012). **100 Ideas que cambiaron la fotografía**. Barcelona, España: Blume.

Petit, Michèle. (2015). **Leer el mundo, experiencias actuales de transmisión cultural**. Ciudad de Buenos Aires, Argentina: Fondo de cultura económica.

Películas

Cien niños esperando un tren (Chile/1988).
Dirección: Ignacio Agüero.

La cámara oscura (Argentina-Francia/2008).
Dirección: María Victoria Menis.

Los tachados (México-Suecia/2011).
Dirección: Roberto Duarte

Retrato peruano del Perú (Perú/2013).
Dirección: Carlos Sánchez Giraldo y
Sofía Velásquez Núñez.

Rostros y lugares (Francia/2017).
Dirección: Agnés Varda y JR.

Un minuto para una imagen (Francia/1983).
Dirección: Agnés Varda.

BIO ZAFARRANCHO EDICIONES

Es un proyecto independiente y autogestivo de arte y educación que investiga la relación de las infancias y adolescencias con la fotografía, creado por la docente y artista plástica Cecilia Fernández y el fotógrafo Matías Sarlo. Desde el año 2016 desarrollan talleres, intervenciones y publicaciones que buscan explorar el lenguaje fotográfico y generar miradas activas, atentas y sensibles. Con sede en la ciudad de Rosario, Argentina, pero con actividades en el resto del país y en otros países de Latinoamérica, compartieron sus prácticas artístico-educativas en Stgo Foto/Centro Cultural La Moneda (Santiago de Chile), Bienal de Fotografía Documental (Tucumán), Centro Cultural Kirchner (Buenos Aires), Feria Internacional del Libro (Buenos Aires), Biblioteca Argentina (Rosario), San José Foto (Uruguay), MALBA/Pinacoteca de San Pablo/Laescuela_ (Argentina/Brasil/Venezuela), ArteBA/PROA (Buenos Aires), Felifa (Buenos Aires), FoCo Instituto Gino Germani/Sociales UBA (Buenos Aires), entre otros espacios. Son los organizadores del Encuentro Alcaucil y los impulsores de FOTOTECA DEL PUEBLO.

La imagen mirada

de Cecilia Fernández y Matías Sarlo

Segunda edición ampliada

Octubre de 2025, Lucio V. López, Santa Fe,
Argentina.

Edición: Cecilia Fernández y Matías Sarlo

Fotografías: Matías Sarlo

Diseño: El caracol taller

Corrección: Florencia Antequera

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de
la Beca de Creación del Fondo Nacional de las
Artes (2022).

*Usted es libre de compartir, copiar, comunicar
esta experiencia y hacer otras derivadas,
siempre que se mencione la autoría y fuente
original.*

@zafarranchoediciones
zafarranchoediciones.com

ZAFARRANCHO EDICIONES