

Elicitación visual y narrativa histórica en la educación: un estudio del retrato de Alfried Krupp por Arnold Newman

Elicitação visual e narrativa histórica na educação: Um estudo do retrato de Alfried Krupp por Arnold Newman | Visual elicitation and historical narrative in education: A study of the portrait of Alfried Krupp by Arnold Newman

GUILLERMO F. CALVIÑO SANTOS · guillermo.calvino@usc.es
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA · ESPAÑA

 <https://orcid.org/0000-0002-0725-2521>

Recibido · Recebido · Received: 24/05/2024 | Aceptado · Aceito · Accepted: 27/05/2024

DOI: <https://dx.doi.org/10.12795/Communiars.2024.i11.03>

Artículo bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA · Artigo sob licença Creative Commons BY-NC-SA · Article under Creative Commons license BY-NC-SA.
Communiars. Revista de Imagen, Artes y Educación Crítica y Social · ISSN 2603-6681

Cómo citar este artículo · Como citar este artigo · How to cite this article: Calviño-Santos, G. (2024). Elicitación visual y narrativa histórica en la educación: un estudio del retrato de Alfried Krupp por Arnold Newman. *Communiars. Revista de Imagen, Artes y Educación Crítica y Social*, 11, 43-57. <https://dx.doi.org/10.12795/Communiars.2024.i11.03>

Resumen:

Este artículo explora el uso de la foto-elicitación en la educación artística mediante el análisis del retrato de Alfried Krupp por Arnold Newman. Se discute cómo esta técnica puede fomentar el pensamiento crítico y la comprensión visual en estudiantes de secundaria y universitarios, ofreciendo una metodología para aplicar el análisis semiótico y la narrativa visual en contextos educativos y presentado una propuesta de aplicación en el aula. La investigación se basa en la metodología artográfica, integrando la perspectiva del educador como artista, investigador y profesor. La foto-elicitación, así entendida, logra desarrollar un proceso de investigación artístico-educativo, que favorece la comprensión de la fotografía como artefacto cultural, empodera al alumnado como creador de narrativas visuales y le sensibiliza respecto a las manifestaciones artísticas contemporáneas.

Palabras clave:

Foto-elicitación. Análisis semiótico. Educación artística. Arnold Newman. Alfried Krupp. A/r/tografía.

Resumo:

Este artigo explora o uso da foto-elicitação na educação artística através da análise do retrato de Alfried Krupp por Arnold Newman. Discute-se como essa técnica pode fomentar o pensamento crítico e a compreensão visual em estudantes do ensino secundário e universitário, oferecendo uma

metodologia para aplicar a análise semiótica e a narrativa visual em contextos educativos e apresentando uma proposta de aplicação em sala de aula. A pesquisa baseia-se na metodologia artográfica, integrando a perspectiva do educador como artista, pesquisador e professor. A foto-elicitación, assim entendida, consegue desenvolver um processo de investigação artístico-educativo que favorece a compreensão da fotografia como artefato cultural, empodera os alunos como criadores de narrativas visuais e os sensibiliza em relação às manifestações artísticas contemporâneas.

Palavras-chave:

Foto-elicitación. Análise semiótica. Educação artística. Arnold Newman. Alfried Krupp. A/r/tografía.

Abstract:

This article explores the use of photo-elicitation in art education through the analysis of Alfried Krupp's portrait by Arnold Newman. It discusses how this technique can foster critical thinking and visual understanding in secondary school and university students, offering a methodology to apply semiotic analysis and visual narrative in educational contexts and presenting a proposal for classroom application. The research is based on the artographic methodology, integrating the educator's perspective as an artist, researcher, and teacher. Photo-elicitation, thus understood, succeeds in developing an artistic-educational research process that fosters the understanding of photography as a cultural artifact, empowers students as creators of visual narratives, and sensitizes them to contemporary artistic expressions.

Keywords:

Photo-elicitation. Semiotic analysis. Art education. Alfried Krupp. Arnold Newman. A/r/tography.

...

1. Introducción

• 44

Este artículo presenta una investigación que aborda nuevos enfoques de aplicación de la fotografía en contextos educativos, como resultado de la tesis doctoral, *Ver, observar, pensar. El proyecto fotográfico personal desde una perspectiva artográfica* (Calviño-Santos, 2019). El punto de partida es la experiencia previa del autor quien, al mostrar esta fotografía a una diversidad de públicos, observa una cierta dificultad para interpretar y responder verbalmente a la provocación visual de Newman. Se plantea, entonces, la necesidad de estructurar una investigación artográfica a partir de este punto y crear las bases para una propuesta que combine el análisis de documentos visuales y textuales y la creación artística desde una perspectiva contemporánea en audiencias no expertas.

En 1963, el fotógrafo Arnold Newman (1918-2006) realizó un retrato del industrial Alfried Krupp por encargo de la revista Newsweek. Newman, identificado con frecuencia como el padre del retrato ambiental, consideraba esta fotografía como uno de sus trabajos más importantes. Los retratos de este fotógrafo se caracterizan por un control minucioso de los elementos visuales y narrativos, de tal modo que los sujetos de sus imágenes son presentados en sus dimensiones psicológicas, profesionales y públicas con una eficacia que ya forma parte de la historia de la fotografía. Para ello, Newman hace valer todos los recursos expresivos que la fotografía pone a su alcance: la pose, la composición, la luz y la integración con el entorno. La mayor parte de sus retratos es un comentario elogioso sobre el personaje, pero el caso del retrato de Krupp, parece ser una excepción. Este es precisamente el motivo que despierta la curiosidad sobre esta imagen, la presenta como un recurso insustituible para educar la mirada y, en última instancia, promueve la investigación.

La foto-elicitación es un método que utiliza imágenes para provocar respuestas, pensamientos o discusiones durante las entrevistas. Es especialmente útil para explorar percepciones y experiencias que pueden ser difíciles de expresar con palabras. Al aplicar la foto-elicitación al estudio de caso de una fotografía de retrato histórica, se puede explorar cómo el fotógrafo utiliza su capacidad para crear un texto visual que refleje un análisis crítico del sujeto fotografiado. Esto implica examinar las elecciones del fotógrafo en términos de composición, iluminación y otros elementos estéticos para entender cómo estos contribuyen a la narrativa o interpretación del personaje.

Para el estudio de la imagen se recurrirá a conceptos propios del análisis semiótico porque permite desglosar y entender las fotografías, no solo en términos de lo que muestran, sino también en lo que pueden significar. El enfoque se centra en los signos y símbolos dentro de una imagen, y cómo estos elementos se combinan para crear mensajes o narrativas. Esto es particularmente útil en el estudio de fotografías como las de Arnold Newman, donde cada elemento está cuidadosamente compuesto para añadir profundidad al mensaje visual. Usar análisis semiótico en un contexto de foto-elicitación permite a los estudiantes no solo reaccionar a las imágenes desde un punto de vista estético o emocional, sino también comprender y discutir cómo y por qué una imagen puede evocar tales respuestas.

Los objetivos del artículo son: reflexionar sobre la intencionalidad que hay detrás de toda fotografía, estudiar los recursos empleados por los autores de las imágenes y proponer la foto-elicitación como método válido para la formación en educación artística.

2. Fundamentos teóricos

• 45

En el marco teórico se introducen brevemente varios conceptos que se consideran clave para un entendimiento profundo de la imagen de estudio: el retrato como máscara, la fotografía como proceso performativo, Arnold Newman como representante destacado del retrato ambiental de celebridades y Alfred Krupp como industrial fuertemente vinculado a la historia occidental del siglo XX.

2.1. El retrato como máscara

La relación entre la fotografía y la máscara en el contexto del retrato es un tema que ha sido explorado desde varios ángulos. Belting, (2017), afirma que la fotografía actúa como una forma de máscara al capturar una expresión fija que, en la vida real, está en constante cambio. Esta máscara fotográfica puede representar la esencia de una persona en un momento determinado, pero también puede ocultar la fluidez de la identidad real. El retrato como máscara cultural es una idea que ha tenido una presencia significativa en occidente. Históricamente, el retrato ha servido como una forma de máscara, sustituyendo la cara real por una representación idealizada o simbólica. Belting, se apoya en la idea de Barthes (1990) de que la fotografía solo puede significar algo si se convierte previamente en máscara y, como consecuencia, responde a los códigos inscritos en una cultura. “Es por ello por lo que los grandes retratistas son grandes mitólogos: Nadar (la burguesía francesa), Sander (los alemanes de la Alemania prenazí), Avedon (la high-class neoyorquina)” (Barthes, 1990, p. 77).

Belting (2017) sugiere que la función del retrato fotográfico como una máscara que sostiene y comunica una identidad social es fundamental para entender cómo las imágenes fotográficas funcionan en contextos culturales y sociales. Hay un efecto de sustitución del cuerpo por una imagen, vinculado a un instante concreto del devenir,

creando así las condiciones de posibilidad de aparición de las identidades visuales. Esta fijación al momento y a la negación de la fluidez, identifica al retrato fotográfico con la muerte. Este enfoque subraya la función memorial del retrato fotográfico.

Todos estos aspectos acaban por incidir en la idea del retrato como máscara cultural al convertirse en una representación idealizada o simbólica: “El rostro verdadero no es aquel que la máscara oculta, sino aquel que la máscara solo puede generar cuando se la considera verdaderamente en el sentido de una intención social.” (Macho, 1986, p. 95, en Belting, 2007, p.47).

2.2. Fotografía y proceso performativo

Shusterman (2012) presenta la fotografía de retrato como un proceso creativo en el que están implicados el fotógrafo o fotógrafa y el sujeto, así como el contexto específico en el que tiene lugar. Esta dimensión performativa y somaestética (somaesthetic) incluye aspectos somáticos y dramáticos que son fundamentales para una experiencia estética completa. Shusterman resalta la importancia de la interacción entre el fotógrafo y el sujeto durante el proceso de toma de la fotografía. La dinámica entre ambos puede transformar la manera en que se percibe y se interpreta la fotografía, moviendo el foco desde el objeto-imagen final hacia el proceso mismo. Según Shusterman, “El proceso performativo de la fotografía proporciona un momento enmarcado y realizado de disfrutar algo juntos y subyacente a ese compartir mediante un acto creativo intencionalmente colaborativo que lo presencia” (p. 71).

La fotografía de retrato está abocado inevitablemente a un efecto de cosificación al desplazar al cuerpo del espacio y convertirlo en imagen. Pero Shusterman sugiere que la incomodidad y artificialidad del proceso puede derivar en una oportunidad para que afloren nuevas identidades visuales:

“El sujeto que posa para una fotografía tiene, por tanto, un importante papel estético que desempeñar: escapar de estos sentimientos de falta de autenticidad y hacer su pose menos incómoda, forzada y falsa o, para decirlo positivamente, volverse más atractiva fotográficamente siendo más vital o auténticamente presente” (p. 70).

De este modo el sujeto asume un papel activo en el juego performático que tiene lugar.

Con todo, el proceso tiene sus dificultades porque el acto es efímero y, además, implica no sólo una acción física, sino también interacciones emocionales y contextuales: “El proceso performativo en sí incluye también otras cualidades sensoriales, semánticas y afectivas que tienen importancia estética y cuyos recursos para la experiencia estética en la fotografía no deben ignorarse.” (p. 72).

Por lo tanto, visto así, podríamos entender la sesión fotográfica como una interacción que puede ser más o menos fluida en función de varios factores, pero que depende en buena parte del grado de sintonía y afinidad entre los agentes participantes. Es determinante, en todo caso, entender que fotógrafo y sujeto tienen intenciones propias y que el resultado de la imagen se verá afectado por la confluencia o no de ellas.

2.3. Arnold Newman

Arnold Newman, nacido en 1918 en Nueva York y fallecido en esa misma ciudad en 2006, es conocido como uno de los pioneros del retrato ambiental, donde el entorno del sujeto desempeña un papel crucial en la creación e interpretación de la imagen. Esta forma de entender el retrato le llevó a fotografiar a cada sujeto en un entorno que reflejaba su personalidad, dimensión pública y carrera profesional.

Después de graduarse en el Miami Beach High School en 1937, Newman consiguió una beca artística en la Universidad de Miami (Flukinger, 2013). Allí tuvo contacto con la pintura y se involucró en la creación de escenarios para las obras de teatro. Estas primeras experiencias artísticas tal vez tuvieron influencia en el modo en que entendió la fotografía más adelante. Se vio obligado a abandonar la universidad por los problemas financieros de la familia y empezó a trabajar en un estudio fotográfico en Lit Brothers Department Store de Philadelphia. Con sus primeras ganancias en Miami y West Palm Beach se compra una cámara de 4x5” (gran formato) y se inicia en la fotografía de calle de interés social. En esa época su obra estaba influenciada por Walker Evans y otros fotógrafos de la Farm Security Administration (FSA). Su carrera profesional despegó en 1941 en Nueva York, año en el que realizó su primera exposición con su amigo Ben Rose. Su traslado a la ciudad coincidió con un período de experimentación intensa y desarrollo de su estilo único. Su amplia vida social le permitió establecer relaciones significativas con numerosos artistas e intelectuales, lo que le proporcionó una serie de sujetos fascinantes para sus retratos.

Durante su carrera, Newman trabajó como fotógrafo free-lance para varios medios de renombre, incluyendo revistas como LIFE, Look, Harper's Bazaar, Fortune, Newsweek, Esquire o Holiday, en las que publicó muchas de sus obras emblemáticas. Entre sus retratos famosos se encuentran los de iconos culturales como Igor Stravinsky, cuya imagen junto a un piano de cola es uno de los ejemplos más célebres del enfoque de Newman, quien dijo: “escogí el piano porque me encanta la música y el piano se parece a un sí bemol: es fuerte, duro, y lineal, pero es hermoso, igual que la obra de Stravinsky” (Fulton, 1997, p.16). Fotografió a celebridades del campo artístico, literario, cinematográfico, musical, deportivo, político, económico, como Marisol Escobar, Picasso, Tàpies, Yasuo Kuniyoshi, Arno Minkinen, Joel-Peter Witkin, Álvarez Bravo, Otto y Anne Frank, Allen Ginsberg, Paul Auster, Al Hirschfeld, Woody Allen, Marilyn Monroe, Nathan Lane, Ron Carter, Joe Di Magigio, Yasser Arafat, Netanyahu, Golda Meir, Lyndon B. Johnson, Kennedy, Clinton, Franco, Helena Rubenstein, Rupert Murdoch, y un largo etc.

Un aspecto que no es menor en la biografía de Newton es su pertenencia a la cultura judía. Por una parte, su familia lo era y, además, Augusta Rubenstein, a quien conoce en 1948 y con la que se casa en 1949 trabajaba para el Haganá (milicia clandestina judía) en la oficina secreta de Teddy Kollek en Nueva York, pasando armas de contrabando al recién nacido estado de Israel (Fulton, 1997). Teddy Kollek, quien más tarde llegaría a ser alcalde de Jerusalén, defendió los intereses judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial logrando persuadir a Adolf Eichmann para que liberara a 3.000 jóvenes judíos de los campos de concentración y los trasladara a Inglaterra.

2.4. El retrato ambiental

La fotografía de retrato ambiental (Environmental Portrait) es un subgénero del retrato que busca capturar a un sujeto en su entorno natural o en un escenario cuidadosamente elegido que revela aspectos significativos de su identidad, ocupación o personalidad. Este estilo de retrato no solo enfoca al sujeto, sino que también utiliza el entorno para contar una historia más completa y contextualizar al individuo dentro de su mundo.

Arnold Newman, quien fue uno de los máximos exponentes de este género, explicaba que su objetivo era hacer retratos que fueran más que una simple descripción física. Newman es conocido por sus retratos de figuras icónicas en sus entornos personales o profesionales, que añaden capas de significado a la imagen. Para ejemplificar este

concepto Newman explica en McGhee (1989) por qué seleccionó el retrato de Sir Cecil Beaton (1978):

"Tengo muchos favoritos. Elegí este para mostrar lo que siento que es una solución exitosa a un problema difícil. La imagen fue encargada por la National Portrait Gallery en Londres como parte de mi serie *The Great British*. La tomé en la casa de Sir Cecil en Wiltshire, colocándolo en su entorno doméstico para reflejar la elegancia animada de sus propias fotografías, diseños de decorados y disfraces. Sir Cecil estaba iluminado desde ambos lados por ventanas francesas con un poco de relleno de rebote. El elemento crucial era no mostrar la parálisis casi total que sufrió en su lado derecho debido a un derrame cerebral. Sentí que debía ser presentado para mostrar el *joie de vivre* que compartía con el mundo." (p. 106).

Hay varias ideas clave que merece la pena resaltar. Newman entendía que el retrato presentaba un problema que tenía que resolver. En este caso se refiere a algo muy concreto que quiere evitar, pero visto cómo abordaba otros encargos, podemos afirmar que Newman entendía el proceso como un reto consistente en acortar o eliminar las dificultades que se oponían a la realización de una idea o, si se prefiere, una intención. En esta ocasión, la pose, el punto de vista y la iluminación se ponen al servicio de la representación del "*joie de vivre*" del dandi Cecil Beaton. Su experiencia y solvencia técnica y artística le permitía obtener resultados excelentes. Otro aspecto ineludible es la importancia capital del lugar elegido para la fotografía. Este lugar tiene una función informativa y estética y se prepara como una escenografía teatral en la que el sujeto interpretará su papel a las órdenes de Newton, quien dirige la obra para ser registrada desde su cámara de gran formato, asentada en su trípode. Como puede comprobarse, este proceso creativo es de una precisión magistral y supone la cumbre del retrato ambiental.

Las características, entonces, pueden resumirse en la presencia de un contexto significativo que viste y explica al sujeto (fotografía on location vs fotografía de estudio); es una fotografía conscientemente narrativa (habla de la vida, profesión, intereses y personalidad); la pose y el encuadre están sincronizados para generar un equilibrio dinámico y esto exige una planificación extrema; la iluminación, que puede ser natural, proporcionada por focos o híbrida, juega un papel decisivo para que la relación primer plano/fondo sea armónico.

2.5. Alfried Krupp

Alfried Felix Alwyn Krupp von Bohlen und Halbach, Alfried Krupp, (1907-1967), fue un industrial que estuvo al frente de una de las dinastías alemanas más poderosas, sustentada desde el siglo XIX en la producción de acero y armamento. Su padre, Gustav Krupp lideró la empresa durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y fue partidario del nazismo, apoyando a Hitler en su ascenso al poder. Desde 1933, Gustav introdujo el saludo nazi en las fábricas y firmaba con "Heil Hitler" las cartas (Batty, 2001). Alfried, siguiendo a su padre también se integró activamente en el Tercer Reich, uniéndose al partido en 1938. Se hizo cargo de la sección de minería y armamentos, poniéndolos al servicio de la maquinaria de guerra de Hitler y beneficiándose de las incautaciones de fábricas en los territorios ocupados. En 1943 ya estaba al frente de toda la corporación gracias a que Hitler promulgó el decreto "Lex Krupp" que aseguraba la sucesión para Alfried y la alineación formal de la empresa con los objetivos nazis. A partir de ese momento la corporación actuó bajo la intervención del gobierno, incluida la creación de la planta de armamento Bertha Works en 1942, por orden directa de Hitler. Durante este período, las fábricas Krupp utilizaron trabajo forzado facilitado por los campos de concentración. Esta mano de obra esclava estaba compuesta en gran parte por presos

judíos, que trabajaban en condiciones infrahumanas y eran devueltos a los campos cuando la desnutrición les hacía improductivos, para ser reemplazados por otros prisioneros. Durante la guerra se cree que alrededor de cien mil trabajadores forzosos trabajaron para Krupp. En 1942, 2.522 prisioneros de guerra y 5.469 civiles rusos trabajaban en la fábrica Gussstahlfabrik en Essen. Ese mismo año, la compañía invirtió 2 millones de marcos para construir componentes de armas utilizando mano de obra del campo de concentración de Auschwitz y cuando trasladaron la producción a Wüstegiersdorf en Silesia se llevaron a 250 prisioneras. El empleo extranjero alcanzó su máximo en 1943, cerca de 25.000 de los cuales una tercera parte procedían de Francia. En 1944, 520 prisioneras húngaras de Buchenwald trabajaron en la Rolling Mill II (James, 2012). Debe tenerse en cuenta que no se puede saber el número exacto de prisioneros esclavizados porque los últimos días de la guerra muchos documentos comprometedores fueron destruidos (Batty, 2001).

Alfried Krupp, nunca mostró arrepentimiento por estos hechos porque se amparaba en la imposibilidad de poder actuar de otra manera. En 1948, el tribunal de Núremberg le acusó de utilización de trabajo forzado, saqueo de propiedades en los territorios ocupados y participación en la economía de guerra nazi. Krupp fue condenado a 12 años de prisión y a la confiscación de todas sus propiedades. Gustav, también estuvo en los juicios de Núremberg y fue acusado de criminal de guerra, pero se libró de la sentencia debido a su evidente deterioro mental.

Alfried fue liberado en 1951, después de cumplir solo tres años de encierro en la prisión militar de Landsberg am Lech y se le devolvieron sus propiedades, valoradas en 45 millones de dólares. La guerra fría y sus demandas estratégicas crearon un clima político favorable a la rehabilitación de Krupp. La Guerra de Corea (1950-1953) y el temor a la expansión comunista hizo que EE.UU. decidiera tomar medidas para apoyar la economía de Alemania Occidental. El Alto Comisionado de EE.UU. para Alemania, John J. McCloy, proclamó una amnistía que conmutaba penas de muerte y reducía condenas a prisioneros nazis. Estas acciones fueron apoyadas por el gobierno alemán, pero también tuvieron detractores en personalidades como Eleanor Roosevelt o el abogado de la acusación de Núremberg, Telford Taylor. En 1959, la empresa Krupp prometió pagar compensaciones individuales por valor de 5.000 marcos a unos dos mil trabajadores esclavos –el 2% del total estimado de cien mil damnificados.

Hoy en día, existe la Fundación Alfried Krupp von Bohlen und Halbach que se presenta como “una expresión de la tradición Krupp de compromiso con el bien común” y se organiza en cinco áreas: ciencia, educación, salud, deportes y cultura. La fundación también cuenta con el hospital de la Universidad de Duisburg-Essen y el Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald, un instituto de estudios científicos avanzados.

3. Metodología

3.1. Foto-elicitación

Entendemos la foto-elicitación como una metodología de investigación en la que una imagen proporciona la base a partir de la cual se construye un proceso de reflexión durante una entrevista. Según Rose (2023) la foto-elicitación tiene cuatro cualidades que la hacen interesante: las fotografías permiten obtener respuestas más libres o impredecibles por lo que se ve o no se ve en ellas; facilita la aparición de registros emocionales, afectivos e inefables; cuando los participantes elaboran sus propias imágenes pueden expresar sus ideas de un modo menos condicionado por el lenguaje;

por último, al ser creadores de imágenes adoptan un rol central en la investigación y promueve su empoderamiento.

Para aplicar estos conceptos en contextos educativos se aplica la metodología de la foto-elicitación adaptándola al objeto y los sujetos de estudio. La palabra elicitación se refiere a la inducción de respuestas ante un estímulo para que fluya la comunicación a través de un lenguaje. Otros autores han utilizado la fotografía con un enfoque similar en Investigación Educativa Basada en Artes (ABER) porque “se genera una reflexión en la que se demuestra que la fotografía tiene un enorme poder de transformación como herramienta de aprendizaje en el proceso indagador, desde una posición estética” (Mesías-Lema y Ramón, 2021, p. 18). En este caso, se busca que el retrato de Alfred Krupp sirva de punto de partida para reflexionar con el alumnado sobre el proceso de creación del discurso visual de un fotógrafo y la amalgama de elementos técnicos, narrativos, mediáticos e históricos que influyen en su elaboración e interpretación posterior por parte del espectador. De este modo, la foto-elicitación facilita una comprensión más profunda de la dinámica entre el fotógrafo y el sujeto retratado, así como la interpretación de los elementos visuales de la imagen y su impacto emocional y simbólico.

Para un enfoque educativo completo se pretende involucrar a los estudiantes en una reinterpretación crítica y creativa de la fotografía y fomentar la investigación artística mediante la discusión participativa sobre la obra de Arnold Newman, iniciarse en técnicas de análisis de contenido visual y, eventualmente, crear una obra fotográfica colectiva derivada. Se pretende así capacitar a los estudiantes no solo para interpretar visual y críticamente la imagen original, sino también para desarrollar sus propias habilidades creativas y críticas en la creación de nuevos mensajes visuales. Este último aspecto, la elaboración de una obra, pondrá en juego la capacidad del alumnado para comprender el rol performativo del artista/modelo, como ya se puso en práctica en propuestas anteriores relacionadas con el autorretrato (Mesías-Lema y Calviño-Santos, 2022). También se podrá comprobar si se pueden situar en el papel de un narrador que “se narre a sí mismo tal y como es, mostrándonos su identidad, porque las fotografías narran los hechos, pero también narran las ausencias” (Mesías-Lema, 2008, p.78).

3.2 Análisis semiótico y contextual

Para un análisis semiótico y contextual de la imagen se aplicarán los conceptos de significante/significado, denotación/connotación, códigos y mitos.

El análisis semiótico de una imagen supone descomponerla en los elementos visuales específicos y estudiar su significado y la forma en que estos signos interactúan para producir un mensaje. Así, el signo estaría formado por la identificación del sujeto, su pose y la expresión, la descripción del fondo y el entorno industrial y la iluminación. En esta primera lectura se trata de escanear la imagen y reconocer los elementos visuales sin entrar a interpretarlos. Posteriormente se abordan los posibles significados, es decir, los conceptos e ideas que representan o evocan esos elementos. Estos dos conceptos tienen su reflejo en la denotación, como descripción literal de la imagen y la connotación, relacionada con los significados culturales y emocionales.

Los códigos visuales están vinculados a la composición fotográfica, enfocando el estudio en los volúmenes, perspectivas y punto de vista; la iluminación, que en esta imagen juega un papel clave en la distribución de las sombras; y el fondo, que como sabemos, tiene un carácter narrativo en el retrato ambiental de Newman.

Para Barthes (1999) el mito es un discurso que funciona a través del lenguaje, las imágenes y otros sistemas de signos. El mito opera en un segundo nivel de significación relacionado con la connotación y reutiliza signos previos añadiendo nuevas capas de significado. Los mitos insertos en una cultura comunican ideas y valores de una manera que es a la vez sutil y poderosa. Por tanto, el mito está siempre históricamente condicionado porque está afectado por las circunstancias y contextos específicos en los que se produce.

4. Foto-elicitación en el aula

Para la elaboración de una propuesta de foto-elicitación en el contexto de formación en educación artística se parte del análisis de un documento visual, la fotografía *Portrait of German industrialist Alfried Krupp July 6, 1963 in Essen, Germany*, así como la transcripción de la entrevista que Arnold Newman concedió a Eve Schaub para un artículo publicado en la revista PhotoVision Magazine en 2002.

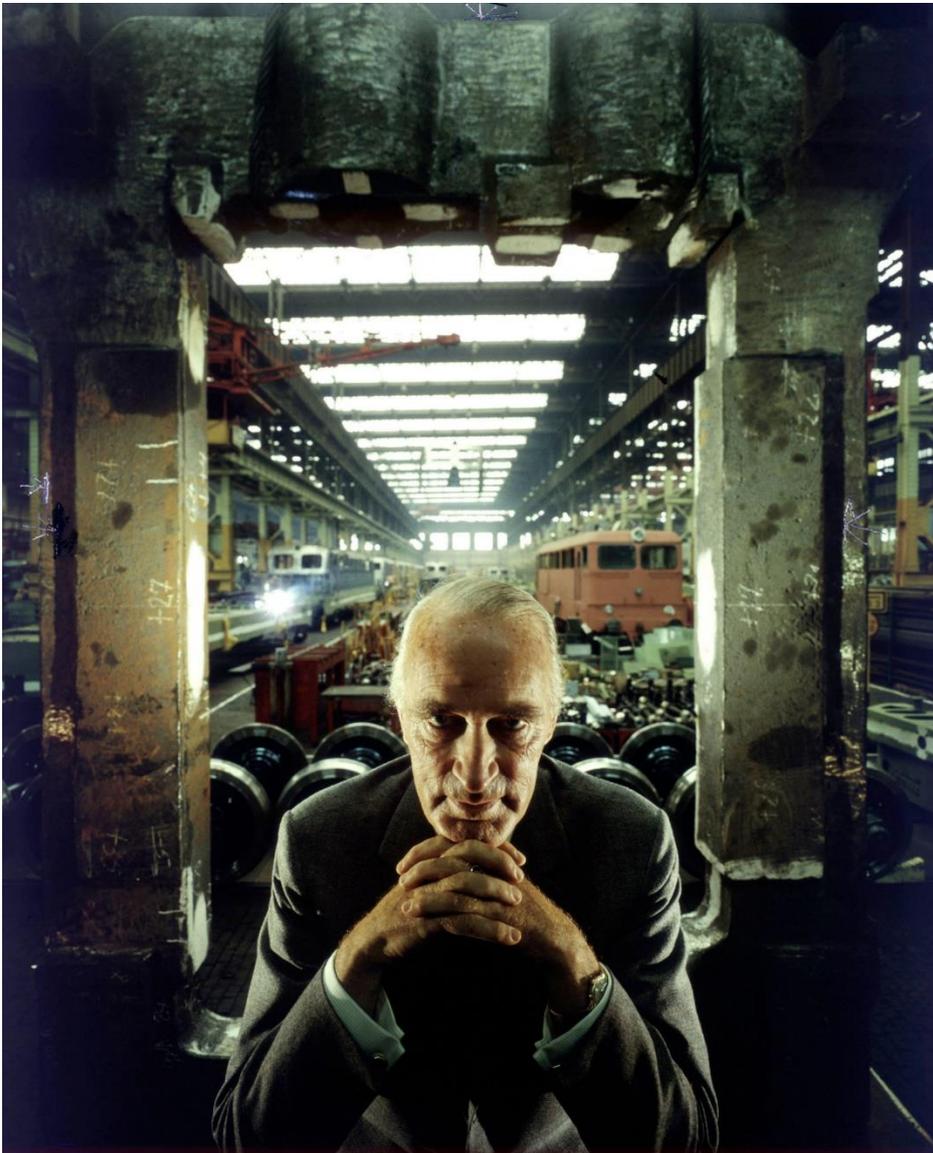

Photo: © Arnold Newman / Liaison Agency

Figura 1. Portrait of German industrialist Alfried Krupp July 6, 1963 in Essen, Germany.

* Esta imagen se reproduce con el permiso de los herederos de Arnold Newman.

Las fases de la foto-elicitación en el aula serán:

1. Presentación del retrato:

- Instrucciones:
Dividir a los estudiantes en grupos pequeños y proporcionarles una copia del retrato.
Observación detenida de la imagen y registro de las primeras impresiones.
- Preguntas:
Realizar una discusión guiada con preguntas abiertas.
¿Qué se ve en la imagen?
¿Quién puede ser el sujeto de la imagen?
¿En dónde se tomó la imagen?
¿Qué se ve al fondo?
¿Cómo crees que se hizo la fotografía?
¿Cuántas luces iluminan la escena y dónde están situadas?
¿Cuál es el punto de vista de la cámara?
¿Qué sensaciones te produce el sujeto?
¿Crees que al sujeto le gustó el retrato?
¿Qué quería conseguir el fotógrafo con esta imagen?

2. Análisis semiótico: primer nivel

- Instrucciones:
Introducir los conceptos semióticos básicos de un análisis de primer nivel en la que se eviten los elementos interpretativos.
Cubrir la tabla:

Tabla 1. Tabla ejemplo de anotación de análisis de primer nivel

Concepto semiótico	Anotaciones
Significante y denotación	Hombre adulto, traje gris, reloj de pulsera, camisa con gemelos, frente despejada, afeitado, peinado cuidado, pelo canoso, calva parcial, manos cuidadas, nariz aguileña, traje, postura seria, mirada directa a cámara, entorno industrial, vagones, soldaduras, bobinas, grúas, marcas manuscritas en las columnas, colores cálidos.
Códigos visuales	Fotografía en color, iluminación híbrida (dos focos a 90° a cada lado del sujeto — iluminación cruzada— y luz disponible en la nave), encuadre vertical, sombra en centro de la cara, cámara colocada un poco por encima de la altura de los ojos, perspectiva central con las líneas de fuga dirigidas hacia la cabeza, objetivo angular.

3. Análisis semiótico: segundo nivel (Primer intento)

- Instrucciones:
Introducir los conceptos semióticos básicos de un análisis de segundo nivel en la que se haga una tentativa de interpretación.
Cubrir una tabla:

Tabla 2. Tabla ejemplo de anotación de análisis de segundo nivel

Concepto semiótico	Anotaciones
Significado	Poder, autoridad, elegancia, seguridad en sí mismo.
Connotación	Frialdad, control, implicaciones morales oscuras, narcisismo, intimidador.
Mitos	Progreso industrial, poder y autoridad.

4. Vídeo y transcripción:

Para añadir contexto y narrativa histórica a la imagen se visualizará el vídeo de Eve Schaub (2022) y se proporcionará una transcripción traducida del mismo:

Años después, fui contratado por Newsweek para fotografiar a Alfried Krupp. Inicialmente dije que no, porque pensaba que él era un diablo. Sin embargo, en Newsweek eso era justo como lo veían, así que acepté el trabajo. Es una de las pocas ocasiones en que quise realmente "clavar un cuchillo en la espalda" con mi cámara.

Fui obstaculizado varias veces durante la sesión. Cuando se dieron cuenta de que era judío, trataron de detenerme, especialmente porque Krupp había utilizado mano de obra esclava, principalmente judíos, a quienes mal alimentaba y luego enviaba a morir después de pocas semanas de trabajo.

Él parecía un hombre guapo y agradable, un industrial. Había estado en prisión como criminal de guerra, pero luego lo liberaron, le devolvieron su dinero y más. Intentaron impedir mi trabajo todo el tiempo, pero insistí.

Le mostraron mis fotos al vicepresidente de Krupp, y aunque le gustaron, no se dio cuenta de la puesta en escena que había preparado. Lo coloqué sobre una plataforma con fábricas funcionando detrás, simbolizando su industria de maquinaria pesada.

No utilicé iluminación obvia como luz desde abajo porque habría sido demasiado evidente. Solo utilicé luz lateral, y justo cuando estaba funcionando, le pedí que se inclinara hacia adelante. En ese momento, todo se alineó perfectamente, mi cabello se erizó.

Tomé una Polaroid y la guardé en mi maleta. También hice varias tomas en blanco y negro y color. La foto resultó ser una de las mejores que he tomado, capturando mi impresión de un nazi que había logrado sobrevivir, pero había asesinado a millones, no solo judíos, sino también doctores, trabajadores y cualquier otro que los nazis encontraran ofensivo. Considero esa foto como una de las más importantes de mi carrera.

- Instrucciones:
Identificar en el texto los elementos expresivos, connotativos y simbólicos y relacionarlos con la imagen.

Investigar la obra de Arnold Newman y el concepto de retrato ambiental.

Investigar el papel de Alfried Krupp durante el Tercer Reich y su rehabilitación posterior.

Cubrir una tabla con codificación visual y textual referida a los descubrimientos.

Tabla 3. Tabla ejemplo de anotación de análisis de segundo nivel (segunda parte)

Categoría	Código	Anotaciones
Relación fotografía/máscara (Belting, 2017)	Máscara fotográfica	<p>Expresión fija vs. identidad fluida El retrato es producto del momento, provocado por Newman para fijar esta expresión.</p> <p>Efecto de cosificación Esto es posible porque el cuerpo (el cuerpo de Krupp) es reemplazado por su imagen.</p> <p>Representación idealizada o simbólica Creación de una imagen simbólica del sujeto convirtiendo el retrato de Krupp en un arquetipo del mal.</p> <p>Máscara cultural Aquí el judío Newman le devuelve a Krupp la máscara de nazi.</p> <p>Identidad visual y memoria Función memorial del retrato fotográfico. Newman sabe que esa imagen quedará para la historia.</p>
Semiótica Barthes (1999)	Códigos culturales y mito	<p>Imagen del poder La fotografía se interpreta sobre las coordenadas culturales desde donde se produce. El entorno industrial (siderurgia), el hombre mayor en su traje lujoso tiene a su espalda la fábrica. Él está en un plano superior y separado. Si se da la vuelta, puede vigilar, controlar, mandar.</p> <p>Mito de la ambigüedad Se trata de un individuo controvertido y que en la actualidad mediante su legado tratan de blanquear el pasado mediante la promoción de actividades educativas, artísticas y científicas.</p> <p>Función ideológica Los mitos tienen una función ideológica porque sirven para perpetuar ciertos valores y creencias dominantes en una sociedad.</p> <p>Creación del mito Los fotógrafos son creadores de mitos, esto es de relatos sobre la cultura. Aquí actúa el mito del poder industrial y el poder político de un hombre rehabilitado por los mismos que lo condenaron por un criterio de oportunidad.</p>
Fotografía y proceso performativo (Shusterman, 2012)	Interacción y (no) colaboración	<p>Dimensión performativa La fotografía como un proceso interactivo. En este caso Newman describe cómo superó las suspicacias del entorno de Krupp, cómo creó un escenario que le permitía fotografiar ocultando sus intenciones, cómo dispuso la composición y los focos para, en un instante preciso (solicitar que adelante el cuerpo), conseguir el efecto de la sombra sobre el eje central de la cara.</p> <p>El sujeto como participante del discurso En este caso no opera afinidad ni confluencia de intenciones. Krupp, posa queriendo dar una imagen de sí mismo como un hombre serio, responsable, atractivo. Su intención es perturbada por la de Newton, que en esta ocasión ejerce su poder de creador para asestarle una puñalada.</p>

		<p>Aspectos somaticoesstéticos y dramáticos Toda esta escena, está vinculada al lenguaje corporal y su conversión en imagen fija y tienen efectos narrativos fuertes.</p> <p>Cualidades sensoriales y afectivas La imagen al ser recepcionada produce sensaciones desagradables y de rechazo. Esto se amplía al conocer la historia del personaje.</p>
	Sensaciones y emociones	<p>Agitación emocional Newman ha contado en varias ocasiones el proceso de elaboración de esta imagen, desde el encargo, la ideación y el proceso hasta la publicación y recepción. Se entienden las turbulencias emocionales por las que tuvo que pasar y su capacidad de control para poder llevar a cabo su plan hasta el final.</p> <p>Valor histórico y personal La imagen del arquetipo del mal queda para la historia y para Newman quedó como uno de sus mejores retratos.</p>

4. Foto-elicitación en Práctica:

- Toma de Fotografías
Pedir a los estudiantes que tomen sus propias fotografías inspiradas en el estilo de Arnold Newman. Se trata de que pongan en práctica su capacidad para elaborar un discurso visual empleando recursos técnicos, narrativos y performativos.
- Entrevista de Foto-elicitación
Realizar entrevistas donde los estudiantes discutan sus fotografías explicando sus elecciones de composición y el significado detrás de sus imágenes.

5. Reflexión Crítica y Comparativa:

- Comparación de Resultados
Comparar las fotografías tomadas por los estudiantes con el retrato de Krupp.
- Reflexión sobre el Proceso
Reflexionar sobre cómo el proceso de foto-elicitación ayudó a profundizar su comprensión de la imagen original y de sus propias creaciones.

5. Conclusiones

La foto-elicitación es una metodología de investigación que utiliza imágenes para evocar respuestas emocionales e intelectuales de los participantes, lo cual puede ser extremadamente útil en la educación artística. Usar análisis semiótico en un contexto de foto-elicitación permite a los estudiantes no solo reaccionar a las imágenes desde un punto de vista estético o emocional, sino también comprender y discutir cómo y por qué una imagen puede evocar tales respuestas.

Al analizar los signos y símbolos en una imagen, los estudiantes aprenden a leer y entender las capas subyacentes de significado, desarrollando habilidades de pensamiento crítico. Además, las imágenes como la de Krupp, cargadas de historia y

significado cultural, pueden ayudar a los estudiantes a comprender mejor el contexto histórico y los valores de diferentes épocas y sociedades.

Después del proceso de deconstrucción de la imagen puede entenderse mejor el papel del fotógrafo como creador de discursos visuales. A partir de este conocimiento es posible, con las herramientas disponibles en la actualidad, iniciar al alumnado en la creación de una obra de reinterpretación. Esto permite acercarlos a metodologías de creación fotográfica contemporáneas, empoderándoles como creadores y sensibilizándoles como público.

La foto-elicitación a través del análisis semiótico fomenta el diálogo y la discusión en el aula, animando a los estudiantes a compartir y contrastar sus interpretaciones, lo cual enriquece la experiencia educativa porque facilita la expresión de ideas y sentimientos. Queda para futuras publicaciones el análisis de la puesta en práctica de la investigación en el aula y la producción de las imágenes del alumnado.

Referencias

- Barthes, R. (1990). *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Paidós Comunicación.
- Barthes, R. (1999). *Mitologías*. [2ª edición]. Siglo XXI de España.
- Batty, P. (2001). *The House of Krupp. The Steel Dynasty that Armed the Nazi*. Cooper Square Press.
- Belting, H. (2007). *Antropología de la imagen*. Katz Editores.
- Belting, H. (2017). *Face and Mask. A Double History*. Princeton University Press.
- Calviño-Santos, G. (2019). *Ver, observar, pensar. El proyecto fotográfico personal desde una perspectiva artográfica*. [Tesis de doctorado no publicada]. Universidade de Santiago de Compostela.
- Flukinger, R. (2013). *Arnold Newman At Work*. University of Texas Press.
- Fulton, M. (1997). El regalo de Newman. En Fundación Pedro Barrié de la Maza (Ed.), *El regalo de Newman. 50 años de fotografía* (pp. 9-16). Fundación Pedro Barrié de la Maza.
- James, H. (2012). *Krupp. A History of The Legendary German Firm*. Princeton University Press Princeton & Oxford.
- McGhee, F. (1989). *Photographers and Their Images. The world's leading photographers select their favorite photographs*. Amphoto.
- Mesías-Lema, J. M. (2008). El murmullo de la circulación de la sangre: la fotografía como medio narrativo en Educación Artística. *Arte, Individuo y Sociedad*. 20 ( ), 69-93.
- Mesías-Lema, J. M., & Calviño-Santos, G. (2022). Self-portrait in the photo booth: self-representation in the selfie era, a Photo-based Educational Research Project. *Visual Studies*, 37(1-2), 54-68. <https://doi.org/10.1080/1472586X.2021.2014354>
- Mesías-Lema, J. M., & Ramon, R. (2021). La fotografía en la investigación educativa basada en las artes. *IJABER. International Journal of Arts-Based Educational Research*, 1(1), 7-22. <https://doi.org/10.17979/ijaber.2021.1.1.7618>
- Rose, G. (2023). *Metodologías visuales. Una introducción a la investigación con materiales visuales*. Ed. revisada. Candeac.

Schaub, S. [Figital Revolution]. (2022, 22 diciembre). Rediscovered Audio Interview of Photographer Arnold Newman [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=4Mb8irJiFwo>

Shusterman, R. (2012). Photography as Performative Process. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 70(1), 67–77. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6245.2011.01499.x>