

Jacqueline Tune - Workshop fotografie: Collecties

Siena Art Institute (4)

Doelstellingen van de workshop Fotocollecties

Deze workshop gebruikt fotografie als een manier om na te denken over de activiteit van het verzamelen. Onze modelworkshop vindt plaats in een kunstmuseum, maar kan ook plaatsvinden op andere locaties waar meerdere beelden/voorwerpen/objecten te vinden zijn. Een museum kan een ideale locatie zijn omdat het de notie van verzamelen belichaamt: een museum is ontstaan door het verzamelen van een collectie die bedoeld is om met anderen te worden gedeeld. In plaats van deze collectie passief te bekijken zoals de curator/tentoonstellingsontwerper ze heeft opgesteld, moedigen wij de deelnemers aan om zich met de collectie bezig te houden door hun eigen collectie-binnen-een-collectie te creëren: om de aandacht van de leerlingen te helpen focussen, is de workshop ontworpen om het verzamelen te benaderen rond thematische onderwerpen, die steeds complexer worden naarmate de activiteit vordert.

Deze workshop kan worden gegeven met leerlingen die individueel werken, maar kan vooral goed werken met leerlingen die samenwerken in paren of kleine groepjes van 3. Dit maakt de taak ingewikkelder, maar helpt de leerlingen ook om vaardigheden en ervaring op te doen in communicatie en samenwerking, alsook in creativiteit en creatief denken, terwijl ze nadenken over welke thema's kunnen worden onderzocht door een collectie te verzamelen en samen te stellen.

Leerresultaten:

Deze activiteit stelt de deelnemers in staat na te denken over het verzamelen, en de verzameling beelden die ze creëren te zien als hun eigen artistieke oeuvre met een eigen conceptuele betekenis, in plaats van simpelweg te fungeren als documentatie van bestaande onderwerpen. Door deze workshop verwerven de deelnemers vaardigheden in kritisch denken en creativiteit, en de groepsdiscussies tijdens de workshop helpen de studenten hun communicatievaardigheden te verbeteren. Wanneer het als een team- of groepsactiviteit wordt georganiseerd, verwerven de leerlingen ook belangrijke vaardigheden in samenwerking.

Deelnemers worden aangemoedigd om deze verzamelactiviteit in de toekomst te gebruiken, als ze een museum of andere collectie bezoeken, als een manier om zich persoonlijk bezig te houden met de onderwerpen, en kritisch na te denken over hoe we dingen en kennis verzamelen, organiseren en presenteren.

De deelnemers krijgen de kans om zich grondig bezig te houden met een plaats en de specifieke inhoud ervan, en in dit geval met de verscheidenheid aan tentoongestelde voorwerpen in het museum; in een tuin zijn dat misschien de planten, gebieden, kleuren, indeling of geuren, in een galerie misschien de schilderijen, beeldhouwwerken of gebruikte materialen. Van hen wordt verwacht dat zij meer tijd besteden aan het selecteren en het nemen van kritische beslissingen over hoeveel zij over

een onderwerp willen zeggen en hoe zij dat idee in een interessant beeld kunnen verwerken. Zij zouden worden aangemoedigd om na te denken over het concept van verborgen belangstelling, geheimen en details in de onderwerpen en niet alleen de onderwerpen als geheel dat iedereen ziet bij een meer directe beschouwing en hoe zij hun bevindingen en ontdekkingen het best met anderen kunnen delen. Uitzoeken hoe een detail het best kan worden gefotografeerd en ingekaderd, hoe het beschikbare licht kan worden gebruikt, wat een meer intrigerende hoek oplevert en hoe dicht je bij het onderwerp kunt komen zonder de 'waarheid' en relevantie van het onderwerp te verliezen. Ze worden aangemoedigd om buiten hun comfortzone te treden wat betreft wat hen van nature aantrekt en waarin ze geïnteresseerd zijn, zodat ze hopelijk nieuwe en opwindende onderwerpen kunnen ontdekken die ze nooit eerder hadden opgemerkt of overwogen te bekijken.

Al met al worden ze aangemoedigd om langzamer te gaan kijken en meer tijd te besteden aan observaties en verbanden met de onderwerpen waar ze naar kijken, waar ze misschien niet eerder aan gedacht hebben.

Benodigde materialen:

- Camera
- Pen
- Papier

4C vaardigheden:

- Kritisch denken
- Creativiteit
- Samenwerking

Tijd	Activiteit	Gedetailleerde instructies (studentenvideo's ondersteunen deze activiteit ook)
10 minuten	Inleiding Maak jezelf/studenten vertrouwd met het museum, het soort tentoonstellingen dat het heeft en hoe ze collecties maken.	De deelnemers worden kort wegwijs gemaakt in het museum: dit specifieke museum, de collectie en hoe deze is georganiseerd/gecureerd. De leerkracht, of een lid van het museumteam, kan dan een korte discussie leiden over het concept verzamelen en een samenvatting van de geschiedenis van musea, om de deelnemers aan te moedigen de manier waarop collecties in musea worden tentoongesteld niet als vanzelfsprekend te beschouwen.

		<p>De docent presenteert vervolgens een overzicht van de workshopactiviteit: binnen deze verzameling zullen we onze eigen verzamelingen creëren, te beginnen met aanwijzingen voor meer gerichte onderwerpen, en vervolgens vertakkingen naar bredere thema's waarrond een verzameling kan worden gevormd.</p> <p>Als u deze workshop op eigen gelegenheid doet, haal dan een boekje of brochure bij de balie om meer te weten te komen over het museum terwijl u rondloopt.</p>
40 minuten	<p>Activiteit één:</p> <p>Neem een vraag en zoek werkstukken die op die vraag reageren.</p> <p>10 min.</p> <p>Zoek dit detail in de tentoonstellingen en maak een foto van iets dat op de prompt gericht is.</p> <p>10 min.</p> <p>Deel en bespreek deze beelden.</p>	<p>De deelnemers krijgen een zeer "fundamentele" aanwijzing, zoals een kleur, en krijgen 10 minuten om te zoeken naar details waarin deze kleur aanwezig is, en een foto te maken waarin dit element centraal staat.</p> <p>Deze foto's worden vervolgens gedeeld met de groep, afhankelijk van de beschikbare technologie, om te worden bekeken op een computerscherm, geprojecteerd of gewoon gedeeld op mobiele telefoons door de deelnemers. De docent leidt een korte discussie over de elementen die de deelnemers hebben verzameld.</p> <p>Als je alleen werkt, blader dan door de afbeeldingen en noteer wat er gelijkaardig of verschillend aan is.</p>
10 min.	<p>Trek voor het tweede deel van deze activiteit een kaart uit een pakje, of geef een nieuwe opdracht die ingewikkelder is dan de vorige, maar die past bij de locatie.</p> <p>Zoek en fotografeer voorwerpen/beelden die passen bij het thema van de prompt.</p>	<p>De deelnemers krijgen aanwijzingen (dit kan hetzij door middel van het trekken van kaarten waarbij elke deelnemer een ander thema krijgt, hetzij door de hele groep een gemeenschappelijk thema te geven). Deze eerste aanwijzingen kunnen zeer "elementair" zijn, zoals "ronde dingen", "dieren", "ogen" "planten" "patronen" bijvoorbeeld</p> <p>De docent moet de opdracht zo kiezen dat deze past bij de locatie, met de bedoeling</p>

<p>10 minuten.</p>	<p>Deel wat je vindt en bespreek wat je opvalt aan de beelden.</p>	<p>de deelnemers de collectie vanuit een nieuw perspectief te laten bekijken. Als de collectie bijvoorbeeld een botanische tuin is, neem dan niet "groene dingen" als thema, want dat is te algemeen en zet de deelnemers niet aan tot een andere kijk op de zaak. Misschien is "ruwe/gladde oppervlakken" of "patronen" een passend beginthema bij een botanische tuin.</p> <p>De deelnemers krijgen 10 minuten de tijd om in het museum dingen te zoeken en te fotograferen die verband houden met het gegeven thema.</p> <p>Deze activiteit kan goed werken door de leerlingen in duo's te verdelen. De groep komt dan weer bij elkaar en deelt een selectie van hun top-pick beelden die ze hebben gemaakt.</p> <p>De docent leidt een groepsdiscussie over de geselecteerde beelden: wat er interessant aan is, en wat de overeenkomsten en verschillen van de verzamelde voorbeelden onthullen over het gekozen thema. De docent kan ook meer technische suggesties geven over het fotografische proces (hoe beelden kunnen worden aangepast om meer impact te hebben, in termen van compositie, kadrering / uitsnede, schaal, belichting, enz.), maar het primaire doel van deze workshop is niet om fotografische vaardigheden te verwerven, maar om fotografie te gebruiken als een middel om het thema verzamelen te verkennen, en om vaardigheden te verwerven in creativiteit, kritisch denken, communicatie en samenwerking.</p> <p>Als je alleen werkt, kies dan een ander onderwerp om aan te werken en voltooi de activiteit, blader dan door de afbeeldingen en noteer wat er gelijkaardig of verschillend aan is.</p>
<p>40 minuten.</p>	<p>Activiteit twee:</p>	

10 min.	<p>Kies een complexer onderwerp om mee te werken - bijvoorbeeld kruising, open ruimte, contrast, enz. Neem 10 minuten de tijd om voorwerpen/afbeeldingen in het museum te zoeken om te reageren op het onderwerp.</p> <p>Fotografeer ze om te delen.</p>	<p>De deelnemers krijgen nu een complexer onderwerp, zoals "kruispunt" of "open ruimte" "contrast" "rust" "geometrie" "complexiteit" "drama" "sfeer" enz.</p> <p>Ze krijgen opnieuw 10 minuten om het museum te doorzoeken om een verzameling foto's te maken die aansluiten bij dit thema.</p> <p>Deze activiteit kan goed werken in kleine groepjes van drie, zodat de deelnemers de kans krijgen om samen te discussiëren over de betekenis van dit onderwerp en welke beelden geschikt zouden kunnen zijn om in hun collectie op te nemen.</p>
10 minuten	<p>Bespreek wat je gevonden hebt.</p>	<p>Zoals voorheen komt de hele groep dan terug samen en deelt een selectie van hun top-pick beelden die ze gemaakt hebben. De docent leidt een groepsdiscussie over de geselecteerde beelden: wat er interessant aan is en wat ze onthullen over het gekozen onderwerp. Nogmaals, afhankelijk van de aard van de cursus, kan de docent al dan niet fotografische tips/begeleiding geven in dit stadium (hoe beelden visueel impactvoller kunnen worden gemaakt in termen van compositie, kadrering/bijsnijden, schaal, belichting, enz.)</p>
10 min.	<p>Laat de groep deze keer hun eigen thema kiezen - en voltooi de verzamelactiviteit zoals voorheen.</p>	<p>Als de tijd het toelaat, kan de groep vervolgens samen een gezamenlijk thema bepalen, en neemt dan nog eens 10 minuten de tijd om een selectie van beelden over dit thema te maken.</p>
10 min.	<p>Bespreek wat je gevonden hebt.</p>	<p>Als je alleen werkt, bedenk dan welk complex vraagstuk je zou willen onderzoeken. Zodra je de foto's hebt genomen, blader je door de beelden en noteer je de dingen die er gelijkaardig of verschillend aan zijn.</p>
30 minuten	<p>Activiteit drie:</p>	

	<p>Breng alle leerlingen samen met hun 4 verzamelingen beelden. Gebruik een projector of computer om de beelden collectief met de groep te delen - zodat ze kunnen nadenken over wat is verzameld.</p> <p>Reflecteren over hoe ze creatief, kritisch en samenwerkend met de tentoonstellingen zijn omgegaan.</p>	<p>De workshop wordt afgesloten met het samen bekijken van de verzamelde beelden, idealiter op een computer voor een kleine groep of op een groot scherm of projectie voor een grote groep. Deze activiteit stelt de deelnemers in staat na te denken over het verzamelen, en de verzameling beelden te zien als hun eigen artistieke oeuvre met een conceptuele betekenis, in plaats van als documentatie van bestaande onderwerpen.</p> <p>De deelnemers worden aangemoedigd om deze verzamelactiviteit in de toekomst te gebruiken, als ze een museum of andere collectie bezoeken, als een manier om hun eigen engagement met de onderwerpen te creëren en kritisch na te denken over hoe we dingen en kennis verzamelen, organiseren en presenteren.</p> <p>Als je alleen werkt, kijk dan naar je complete collectie. Wat heb je gemaakt?</p>
--	--	--

Vervolgactiviteit:

Na afloop van de workshop kunnen de verzamelingen van geobserveerde elementen uit het museum die de leerlingen in het kader van deze workshop gezamenlijk hebben gecreëerd, in overleg met de administratie van het museum openbaar worden gemaakt via de sociale media en/of de blog van de school en/of het museum.

Verdere bronnen:

- Brown, Margarita en Sarah Janisse Brown, et al.(2020) *Camera Quest - 31 Day Photography Challenge: Een leuk fotografie-activiteitenboek voor kinderen en tieners* - The Thinking Tree
- Gatcum, Chris (2016) *The Beginner's Photography Guide: The Ultimate Step-by-Step Manual for Getting the Most from Your Digital Camera*, DK; Geïllustreerde editie

- Nickel, Douglas R. (1999) *Snapshots: De fotografie van het dagelijks leven, 1888 tot heden*, San Francisco Museum of Modern Art.
- Sartore, Joel (2019) *National Geographic Photo Basics: The Ultimate Beginner's Guide to Great Photography*, National Geographic; Geïllustreerde uitgave
- Sontag, Susan (1977, herdruk 2001) *Over fotografie*, Picador
- Yang, Ming en Samantha P Gibsons (2021) *The Young Photographer's Activity Book - Creating Instead of Taking Pictures - Fun Photography Activities for Kids*.

