

Video Transcript voor Fotografie workshop: Collecties

Siena Art Institute

Instructeur: Jacqueline Tune

Deze workshop gebruikt fotografie als een manier om na te denken over de activiteit van het verzamelen en om nieuwe manieren te vinden om onze omgeving te verkennen.

Door deze activiteit verwerven de leerlingen vaardigheden op het gebied van creativiteit en kritisch denken. Onze groepsdiscussies helpen de studenten om vaardigheden in communicatie te verwerven. De activiteit biedt ook mogelijkheden voor samenwerking tussen de deelnemers.

Onze sjabloonworkshop vindt plaats in een kunstmuseum, maar kan ook plaatsvinden op andere locaties waar meerdere beelden, voorwerpen of 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 of de ontwerper van de tentoonstelling die heeft gekozen, moedigen wij de deelnemers aan om zich te engageren met wat wordt tentoongesteld door hun eigen verzameling binnen een verzameling te creëren.

Om de aandacht van de leerlingen te helpen richten, is de workshop ontworpen om het verzamelen te benaderen rond thematische onderwerpen die steeds complexer worden naarmate de activiteit vordert.

De workshop kan worden gegeven met leerlingen die individueel werken, maar kan bijzonder goed functioneren met leerlingen die samenwerken in paren of kleine groepen van 3.

Dit compliceert de taak, maar helpt de leerlingen ook vaardigheden en ervaring op te doen in communicatie en samenwerking, alsmede creativiteit en kritisch denken, terwijl ze nadenken over welke thema's kunnen worden verkend door het verzamelen en samenstellen van een collectie.

Hier in Siena leidden we deze workshop in de Pinacoteca Nazionale, het prachtige nationale museum van de Siense schilderkunst.

We begonnen met een korte introductie van het museum: dit specifieke museum, de collectie en hoe deze is georganiseerd en samengesteld.

Vervolgens leidde ik een korte discussie over het begrip verzamelen en hier konden we een korte samenvatting geven van de geschiedenis van musea, om de deelnemers aan te moedigen de manier waarop collecties worden tentoongesteld niet als vanzelfsprekend te beschouwen.

Vervolgens presenteerde ik een overzicht van de workshopactiviteit: het verkennen van de museumcollectie om onze eigen collecties te creëren, te beginnen met vragen over meer gerichte onderwerpen, en dan uit te breiden naar bredere thema's waarrond een collectie kan worden gevormd.

In fase 1: ik gaf de leerlingen een zeer "fundamentele" aanwijzing, zoals een kleur, en gaf hen vervolgens 10 minuten om te zoeken naar details waarin deze kleur aanwezig is, en foto's te maken waarin dit element centraal staat.

Vervolgens deelden de leerlingen deze foto's met elkaar: afhankelijk van de beschikbare technologie kunnen de foto's worden bekeken op een computerscherm, geprojecteerd of gewoon gedeeld op mobiele telefoons door de deelnemers.

Vervolgens leidde ik een korte discussie over de elementen die de deelnemers hadden verzameld.

In Fase 2: Ik gaf de leerlingen zeer "elementaire" aanwijzingen, zoals "ronde dingen", "dieren", "ogen" "planten" "patronen" bijvoorbeeld.

Ik heb die aanwijzingen zo gekozen dat ze passen bij de locatie, met de bedoeling de deelnemers de collectie vanuit een nieuw perspectief te laten bekijken.

Als de collectie bijvoorbeeld een botanische tuin is, neem dan misschien niet "groene dingen" als onderwerp, want dat is te algemeen en zet de deelnemers er niet toe aan hun perspectief te veranderen.

Misschien zouden "ruwe of gladde oppervlakken" of "patronen" een passend beginthema kunnen zijn in een botanische tuin.

In deze fase van de workshop gaf ik de leerlingen 10 minuten de tijd om in het museum rond te kijken om dingen te vinden en te fotograferen die verband hielden met de opdracht die ze hadden gekregen.

Deze activiteit kan ook goed werken door de leerlingen in duo's te verdelen.

Na 10 minuten kwam de groep weer bij elkaar en deelden ze een selectie van hun favoriete beelden die ze hadden gemaakt.

Daarna leidde ik een groepsdiscussie over de geselecteerde beelden: wat er interessant aan was, en wat de overeenkomsten en verschillen van de verzamelde voorbeelden onthullen over het gekozen thema.

Op dit punt kan de instructeur ook meer technische suggesties over het fotografische proces willen geven.

(misschien hoe beelden kunnen worden aangepast om meer impact te hebben, in termen van compositie, kadering/bijsnijden, schaal, belichting, enz.)

maar het hoofddoel van deze workshop is niet om fotografische vaardigheden te verwerven, maar om fotografie te gebruiken als middel om het thema verzamelen te verkennen, en om vaardigheden te verwerven in creativiteit, kritisch denken, communicatie en samenwerking.

In Fase 3: Ik gaf de leerlingen nu een complexer onderwerp, zoals "kruising" of "open ruimte" "contrast" "rust" "geometrie" "complexiteit" "drama" of "sfeer".

Ik gaf hen nog 10 minuten om het museum te doorzoeken om een verzameling foto's te maken die nu aansluiten bij dit thema.

Deze activiteit kan goed werken in kleine groepjes van drie of vier, zodat de deelnemers de gelegenheid krijgen om samen de betekenis van dit onderwerp te bespreken, samen de beelden te zoeken en vervolgens samen te beslissen welke beelden geschikt zouden kunnen zijn om in hun collectie op te nemen.

Zoals voorheen kwam de hele groep na 10 minuten weer bij elkaar en deelden ze een selectie van hun favoriete beelden die ze hadden gemaakt.

En dan bespraken we opnieuw de geselecteerde beelden: wat er interessant aan was en wat ze onthulden over het gekozen onderwerp. Ik moedigde de leerlingen hier aan om commentaar te geven op hun beelden of die van anderen, en we bespraken hoe een reeks beelden kan gaan samenwerken als een verzameling.

Als de tijd het toelaat, kunnen we ook een fase 4 inlassen waarin de groep samen een gemeenschappelijk thema kan bepalen, en dit kan dan nog eens 10 minuten duren om een selectie van beelden over dit thema te maken.

De workshop wordt afgesloten met het samen bekijken van de verzamelde beelden (idealiter bekijken we ze op een computer voor een kleine groep of een grote groep kan een groot scherm of projectie gebruiken).

Door deze activiteit kunnen de deelnemers nadenken over het verzamelen, en de verzameling beelden die ze maken beschouwen als hun eigen artistieke werk, met een eigen conceptuele betekenis, en niet alleen als documentatie van bestaande onderwerpen.

De deelnemers worden aangemoedigd om deze verzamelactiviteit in de toekomst te gebruiken als ze een museum of andere collectie bezoeken, als een manier om persoonlijk betrokken te raken bij de onderwerpen, en om kritisch na te denken over hoe we dingen en kennis verzamelen, organiseren en presenteren.