

Explorando el Poder del Encuadre: Los Planos en la Fotografía

Educación Artística | Expresión artística | Aprendizaje Basado en Proyectos

Descripción

Este plan de clase está diseñado para que estudiantes de secundaria comprendan cómo el encuadre en fotografía no es una casualidad, sino una elección consciente que cambia el significado y la emoción de una imagen. A través del análisis de distintos planos fotográficos, los jóvenes aprenderán a identificar cómo el tamaño del encuadre puede ir desde una mirada amplia y descriptiva hasta una muy cercana e íntima, modificando la narrativa visual. Esta comprensión es fundamental para desarrollar una mirada crítica frente a medios visuales cotidianos como películas, series, redes sociales y fotografía personal. Además, el conocimiento de los planos les permitirá expresarse mejor en sus propias creaciones artísticas y entender el lenguaje visual que usan directores y fotógrafos para contar historias. El aprendizaje se realizará mediante actividades colaborativas, análisis de escenas conocidas y ejercicios prácticos, fomentando la autonomía y el trabajo en equipo, características esenciales del Aprendizaje Basado en Proyectos.

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar cómo el tamaño del encuadre afecta el significado de una imagen fotográfica.
- Identificar y clasificar diferentes planos fotográficos usando el cuerpo humano como referencia.
- Comparar las emociones y narrativas que transmiten distintos tipos de planos en imágenes visuales.
- Crear observaciones críticas sobre la elección de planos en escenas de películas o series conocidas.

Recursos Necesarios

- Proyector o pantalla para mostrar videos o imágenes.
- Computadora o dispositivo con acceso a internet para proyectar escenas de series/películas (ej. Stranger Things, Marvel).
- Documentos impresos o digitales con ejemplos y definiciones de los planos fotográficos.
- Cámara fotográfica o dispositivo móvil con cámara (opcional para actividades prácticas).
- Cuadernos o hojas para anotaciones y registro de observaciones.
- Pizarrón o rotafolio para anotar ideas clave y respuestas.

Requisitos Previos

- Conocimiento básico sobre la función de las imágenes en medios audiovisuales.
- Habilidad para observar y describir detalles visuales en imágenes o videos.

- Experiencia previa con películas o series populares para facilitar la identificación de escenas conocidas.
- Capacidad para participar en discusiones grupales y expresar opiniones.

Actividades

Sesión 1: El Encuadre y la Escala (Los Planos)

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 15 minutos

Propósito de la sesión:

Que los estudiantes comprendan que el tamaño del encuadre en una imagen es una decisión que influye en el mensaje y la emoción que transmite, y que esta elección no es azarosa sino intencional.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** “Vamos a ver dos escenas famosas de películas o series que seguro conocen. Fíjense bien en lo que se muestra en cada imagen.”
- **Acción:** Proyectar dos escenas consecutivas: primero una con un plano muy amplio de una habitación o lugar, y luego un plano muy cerrado, por ejemplo, un primer plano del rostro de un personaje.
- **Pregunta detonadora:** “¿Por qué creen que el director decidió mostrarnos primero toda la habitación y después acercarse tanto a los ojos del personaje? ¿Qué nos transmite cada plano?”
- **Estudiantes:** Observan atentamente, responden y discuten en plenaria sus ideas y sensaciones.

Motivación y enganche:

Docente: “¿Sabían que el tamaño del encuadre puede cambiar totalmente lo que sentimos sobre una escena? Vamos a descubrir cómo los fotógrafos y directores usan esta herramienta para contar historias.”

Contextualización:

Docente: “Cada día vemos fotos y videos en redes sociales, películas y juegos. Aprender a reconocer cómo se usan los planos nos ayuda a entender mejor esas imágenes y a expresar nuestras propias ideas de manera más clara y creativa.”

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 35 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Explicación breve y visual apoyada con documentos y ejemplos claros.

- Presentar la clasificación de planos usando la analogía del cuerpo humano para facilitar la comprensión:
 - **Planos Descriptivos (El Entorno):** Gran Plano General y Plano General — muestran el escenario completo para saber dónde ocurren las cosas.
 - **Planos Narrativos (La Acción):** Plano Americano (de las rodillas hacia arriba) y Plano Medio (de la cintura hacia arriba) — enfocan la acción y expresión corporal.
 - **Planos Introspectivos (La Emoción):** Primer Plano y Primerísimo Primer Plano — capturan emociones y detalles íntimos.

Actividad 1: Identificando planos en imágenes

- **Objetivo:** Identificar y clasificar diferentes planos fotográficos.
- **Instrucciones:**
 - Mostrar imágenes impresas o proyectadas con diferentes planos fotográficos.
 - Pedir a los estudiantes que, en grupos de 3-4, clasifiquen cada imagen según el plano que representa, usando la referencia del cuerpo humano.
 - Que discutan brevemente por qué creen que ese plano fue elegido para esa imagen.
- **Organización:** Grupos de 3-4 estudiantes.
- **Producto:** Lista de imágenes con su clasificación y breve justificación.
- **Tiempo:** 20 minutos.
- **Rol del docente:** Circular entre grupos para guiar con preguntas como: “¿Qué parte del cuerpo usan para identificar este plano?”, “¿Qué sensación genera este plano?”, “¿Por qué creen que el fotógrafo usó este encuadre?”

Actividad 2: Debate guiado sobre el significado de los planos

- **Objetivo:** Analizar cómo el encuadre cambia el significado y la emoción de una imagen.
- **Instrucciones:**
 - En plenaria, presentar dos imágenes de la misma escena con planos diferentes (por ejemplo, un plano general y un primer plano).
 - Preguntar a los estudiantes qué cambia en la historia o emoción que sienten en cada imagen.
 - Registrar las respuestas en el pizarrón para visualizar la diferencia entre planos descriptivos y planos íntimos.
- **Organización:** Plenaria.
- **Producto:** Lista de diferencias y efectos emocionales de los planos.
- **Tiempo:** 15 minutos.
- **Rol del docente:** Facilitar la discusión, hacer preguntas que profundicen la reflexión como: “¿Cómo cambia la historia cuando vemos más o menos del entorno?”, “¿Qué nos hace sentir un primer plano en comparación con un plano general?”

Diferenciación:

- Para estudiantes que terminan antes: Proponer que busquen en sus teléfonos o en internet otra imagen con un plano interesante y expliquen en pocas palabras por qué la eligieron.
- Para estudiantes que necesitan más apoyo: Proporcionar ejemplos muy claros y preguntas guía personalizadas para facilitar la identificación de los planos.

Transición:

Docente: “Ahora que sabemos qué tipos de planos existen y cómo afectan lo que vemos, en la próxima sesión aprenderemos a usarlos en nuestras propias fotografías para contar nuestras historias.”

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 10 minutos

Síntesis:

- Realizar un “ticket de salida”: cada estudiante escribe en una hoja 3 ideas que aprendió hoy sobre los planos y cómo cree que puede reconocerlos en imágenes cotidianas.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo cambia el significado de una imagen cuando el plano es muy amplio o muy cerrado?
- ¿Por qué creen que es importante saber identificar los planos en el cine o la fotografía?
- ¿Qué plano prefieren para mostrar una emoción fuerte y por qué?

Retroalimentación:

Docente: Recoge los tickets de salida y comenta en voz alta algunas ideas destacadas, reforzando puntos clave y aclarando dudas.

Transferencia:

Docente: “Para la próxima sesión, piensen en escenas o fotos que hayan visto donde el encuadre les haya llamado la atención. Traigan esas imágenes o describan las escenas para que podamos analizarlas juntos.”

Evaluación

Tipo de evaluación:

- Diagnóstica: Inicio de la sesión con la discusión sobre escenas conocidas para activar conocimientos previos.
- Formativa: Durante las actividades de identificación y debate, observando la participación y comprensión.
- Sumativa: Ticket de salida con reflexión para verificar el aprendizaje de los objetivos.

Criterios de evaluación:

- Identifica correctamente los planos fotográficos usando la referencia del cuerpo humano.
- Analiza y explica cómo el encuadre afecta el significado y las emociones de una imagen.

- Participa activamente en discusiones y actividades grupales aportando ideas fundamentadas.
- Reflexiona críticamente sobre el uso de los planos en medios visuales cotidianos.

Instrumentos sugeridos:

- Lista de cotejo para observación durante actividades grupales.
- Revisión del ticket de salida para evaluar comprensión individual.
- Registro anecdótico de participación y argumentación en plenaria.

Evidencias de aprendizaje:

- Clasificación y justificación de planos en imágenes durante la actividad grupal.
- Respuestas y argumentos en el debate guiado.
- Ticket de salida con ideas claras sobre la importancia y efectos del encuadre.

Enriquecimientos

Recomendaciones - Tecnología

Inicio (15 min)

- **Google Slides o PowerPoint Online (Sustitución)**

El docente prepara una presentación digital con las escenas famosas (por ejemplo, de Stranger Things o Marvel) para proyectar en clase. Esto reemplaza el uso de diapositivas físicas o videos en formato no interactivo.

Con esta herramienta, los estudiantes pueden ver las imágenes en alta calidad y el docente puede controlar el ritmo fácilmente.

Contribuye al objetivo de activar conocimientos previos y generar una discusión guiada sobre el impacto del encuadre, facilitando la visualización clara de los planos.

- **Mentimeter o Kahoot! (Aumento)**

Luego de mostrar las escenas, se realiza una encuesta rápida o cuestionario en vivo donde los estudiantes responden preguntas sobre la intención del encuadre (por ejemplo, ¿qué emociones transmite un primer plano?).

Esto incrementa la participación y permite al docente recoger opiniones en tiempo real, fomentando la reflexión colectiva.

Contribuye a que los alumnos comprendan que las decisiones de encuadre son intencionales y afectan la percepción del mensaje.

Desarrollo (35 min)

- **Canva para Educación o Genially (Modificación)**

Se puede crear una presentación interactiva con ejemplos visuales de cada tipo de plano (Gran Plano General, Plano Americano, etc.) usando herramientas que permiten insertar imágenes, videos y explicaciones claras.

Los estudiantes pueden acceder individualmente o en grupos para explorar la presentación, con elementos interactivos que refuercen el aprendizaje.

Esto rediseña la explicación teórica, haciéndola más visual, dinámica y accesible, ayudando a internalizar la clasificación de planos con mayor efectividad.

- **Herramientas de Edición Fotográfica Básica (como Pixlr o Photopea) (Aumento)**

Se invita a los estudiantes a subir fotos propias o de internet para experimentar recortando imágenes y modificando el encuadre, identificando qué tipo de plano están creando.

Esto permite entender de manera práctica cómo el encuadre cambia la narrativa visual de una imagen.

Contribuye directamente al objetivo de comprender que el encuadre es una decisión creativa y no aleatoria.

Cierre (10 min)

- **Padlet o Jamboard (Modificación)**

Los estudiantes comparten en un muro colaborativo digital una imagen que hayan tomado o encontrado, indicando qué tipo de plano es y qué mensaje o emoción transmite.

Esta actividad fomenta la reflexión, la expresión escrita y visual, y el trabajo colaborativo en un entorno digital.

Permite al docente evaluar el nivel de comprensión del tema y que los estudiantes apliquen lo aprendido en un contexto real.

- **ChatGPT o IA de Asistencia a la Escritura (Redefinición)**

De forma opcional, los estudiantes pueden usar una IA para redactar breves descripciones o interpretaciones de las imágenes y planos que han analizado, mejorando la expresión escrita y profundizando en el análisis crítico.

Esto crea una nueva tarea que combina creatividad visual y textual, potenciando habilidades comunicativas y tecnológicas.

Contribuye a que los alumnos articulen claramente cómo el encuadre afecta la narrativa visual.