

Explorando el Lenguaje Visual: Fotografía y sus Planos Narrativos

Educación Artística | Expresión artística | Aprendizaje Basado en Proyectos

Descripción

Este plan de clase tiene como propósito principal desarrollar en los estudiantes de secundaria la capacidad de interpretar y crear imágenes fotográficas con intención narrativa mediante el dominio de distintos planos y técnicas de composición. A través de actividades colaborativas y el uso de herramientas innovadoras como la Inteligencia Artificial generativa, los alumnos aprenderán a "leer" las imágenes cotidianas de forma crítica, reconociendo que cada encuadre y ángulo transmite un mensaje o emoción específica. Además, se fomenta la alfabetización visual para que pasen de capturar fotos casuales a producir imágenes con significado, utilizando reglas clásicas de composición como la escala de planos, la ley de tercios y líneas guía. El aprendizaje se conectará con su vida diaria, ya que las imágenes están presentes en sus redes sociales, videos y publicidad, y comprenderlas fortalece su sentido crítico y creativo. La integración de la IA como herramienta de co-creación permitirá que practiquen la resolución de problemas y la precisión en la comunicación visual, preparándolos para un entorno artístico y tecnológico contemporáneo.

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar imágenes cotidianas para identificar y describir distintos planos fotográficos y su función narrativa.
- Aplicar técnicas básicas de composición fotográfica (escala de planos, ley de tercios y líneas guía) para crear imágenes con intención comunicativa.
- Diseñar un proyecto fotográfico grupal que utilice la Inteligencia Artificial generativa como herramienta de co-creación para explorar distintos planos.
- Reflexionar críticamente sobre el impacto de las decisiones visuales en la comunicación de emociones y mensajes en fotografía.

Recursos Necesarios

- Proyector o pantalla para mostrar videos y ejemplos fotográficos (1 unidad).
- Dispositivos móviles o cámaras digitales disponibles para estudiantes (1 por pareja o grupo).
- Computadoras o tablets con acceso a plataforma de IA generativa de imágenes (ejemplo: DALL·E, Midjourney) (1 por grupo).
- Impresiones de fotografías con diferentes planos (mínimo 10 ejemplares variados).
- Fichas impresas con definiciones y ejemplos de planos fotográficos y reglas de composición.
- Hojas de trabajo para actividades y organizadores gráficos (1 por estudiante).

- Material de escritura: lápices, bolígrafos, marcadores.
- Conexión a internet estable para acceso a la IA generativa.

Requisitos Previos

- Conocimiento básico del manejo de dispositivos móviles o cámaras digitales.
- Experiencia previa con imágenes digitales o fotografía casual (selfies, fotos familiares).
- Habilidades básicas de trabajo en equipo y comunicación oral.
- Conocimiento elemental sobre símbolos y mensajes en imágenes (alfabetización visual básica).

Actividades

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión:

El docente explicará que aprenderán a identificar y usar distintos planos fotográficos para contar historias a través de imágenes, y cómo la fotografía es un lenguaje visual que comunica emociones y mensajes. Se resaltarán la importancia de entender estas técnicas para interpretar críticamente las imágenes que ven en su día a día y para crear fotos con intención.

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** Muestra en proyector 4 fotografías cotidianas (una selfie, un paisaje, un retrato, una foto grupal), y pregunta: "¿Qué palabras usarían para describir cómo nos hacen sentir estas imágenes? ¿Notan algo diferente en cómo están tomadas estas fotos?"
- **Estudiantes:** Responden oralmente, identificando diferencias en encuadres, distancias y emociones percibidas.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Presenta un dato curioso: "¿Sabían que el tipo de plano que elige un fotógrafo puede cambiar completamente la historia que cuenta una imagen? Por ejemplo, un plano muy cerrado puede transmitir intimidad o tensión, mientras que un plano abierto puede hacer sentir soledad o libertad."
- **Estudiantes:** Se muestran interesados y expresan ejemplos personales de fotos que han visto o tomado.

Contextualización:

- **Docente:** Conecta el tema con sus redes sociales y videos favoritos, explicando que detrás de cada imagen hay decisiones visuales que comunican algo, y que aprenderán a usarlas para crear sus propias historias visuales.
- **Estudiantes:** Reflexionan sobre su uso diario de imágenes y cómo podrían contar mejor sus historias.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 40 minutos

Presentación del contenido:

El docente introduce conceptos clave: escala de planos (gran plano general, plano general, plano medio, primer plano, primerísimo primer plano), ley de tercios y líneas guía, mediante imágenes impresas y proyecciones, invitando a los estudiantes a observar y comentar.

Actividad 1: "Detectives de planos"

- **Objetivo:** Analizar imágenes para identificar planos y su función narrativa.
- **Instrucciones:**
 - El docente reparte impresiones con fotos variadas a grupos de 3-4 estudiantes.
 - Indica: "Observen cada fotografía y anoten qué tipo de plano creen que es y qué mensaje o emoción les transmite. Usen las fichas con definiciones para ayudarse."
 - Los estudiantes discuten y completan una tabla en sus hojas de trabajo.
- **Organización:** Grupos de 3-4 estudiantes.
- **Producto:** Tabla con identificación de planos y descripción de emociones/mensajes.
- **Tiempo:** 15 minutos.
- **Rol docente:** Circular entre grupos, hacer preguntas guías como "¿Por qué creen que este encuadre es un primer plano? ¿Cómo cambia la emoción si fuera un plano más abierto?"

Actividad 2: "Creando con planos y composición"

- **Objetivo:** Aplicar técnicas de composición para crear imágenes con intención.
- **Instrucciones:**
 - En parejas, los estudiantes usarán sus dispositivos para tomar al menos tres fotos, cada una con un plano distinto: un plano general, un plano medio y un primer plano.
 - Deberán aplicar la ley de tercios y líneas guía para componer sus imágenes, pensando en qué emoción o mensaje quieren transmitir.
 - Luego, seleccionan la mejor foto para compartir con el grupo.
- **Organización:** Parejas.
- **Producto:** Serie de tres fotografías con planos y composición intencionada.
- **Tiempo:** 15 minutos.
- **Rol docente:** Apoyar con ejemplos, sugerir ajustes y preguntar "¿Qué quieres contar con esta foto? ¿Cómo ayuda el encuadre a ese mensaje?"

Actividad 3: "Co-creación con IA generativa"

- **Objetivo:** Diseñar imágenes usando IA para explorar planos y composición.
- **Instrucciones:**
 - En grupos de 3-4, los estudiantes acceden a la plataforma de IA generativa.
 - El docente explica que deben escribir instrucciones precisas para que la IA genere imágenes con distintos planos (ejemplo: "Retrato de un niño en primer plano con fondo desenfocado") y aplicar reglas de composición.
 - Cada grupo genera 2-3 imágenes, discuten resultados y eligen una para presentar brevemente.
- **Organización:** Grupos de 3-4 estudiantes.
- **Producto:** Imágenes generadas por IA y breve explicación oral del plano y la intención.
- **Tiempo:** 10 minutos.
- **Rol docente:** Facilitar el uso de la herramienta, guiar en la formulación de instrucciones, fomentar reflexión sobre las decisiones tomadas.

Diferenciación:

- Para estudiantes que terminan antes: Proponer que creen una breve narración o título para alguna foto creada, explicando el mensaje que quisieron comunicar.
- Para estudiantes que necesitan apoyo: Asignar roles específicos dentro del grupo (ejemplo: fotógrafo, observador, anotador) y ofrecer apoyo visual adicional con ejemplos claros y simplificados.

Transiciones:

El docente conecta cada actividad resaltando cómo analizar fotos ayuda a crear mejores imágenes y cómo la IA puede ser una herramienta más para explorar la comunicación visual, preparando el terreno para la reflexión final.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 10 minutos

Síntesis:

- **Docente:** Solicita a cada grupo que comparta una imagen, explicando qué plano usaron y qué mensaje o emoción intentaron comunicar.
- **Estudiantes:** Presentan su imagen y explican brevemente.
- **Docente:** Recopila en un organizador gráfico en la pizarra los tipos de planos y emociones vinculadas.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo cambió tu forma de ver y pensar las imágenes después de esta sesión?
- ¿Qué plano te pareció más fácil o difícil de usar para contar una historia y por qué?
- ¿De qué manera la IA te ayudó o limitó para crear imágenes con sentido?

Retroalimentación:

El docente brinda retroalimentación inmediata destacando aciertos en la identificación de planos, creatividad en las fotos y precisión en las instrucciones para la IA. Propone mejoras específicas para cada grupo, valorando el esfuerzo y la reflexión.

Transferencia:

Se invita a los estudiantes a observar imágenes en sus redes sociales o programas favoritos usando lo aprendido, y a intentar crear una serie de fotos en casa aplicando los planos y composición para la próxima clase o actividad.

Tarea o reto:

Tomar una serie de 3 fotografías en diferentes planos para contar una pequeña historia personal o familiar, aplicando la ley de tercios y líneas guía, y prepararse para compartirlas en la próxima sesión.

Evaluación

Tipo de evaluación: Formativa durante la fase de Desarrollo (observación y retroalimentación continua) y sumativa en la fase de Cierre mediante presentación y reflexión.

Criterios de evaluación:

- Identifica correctamente los distintos planos fotográficos en imágenes (Objetivo 1).
- Aplica técnicas básicas de composición en la creación de fotografías intencionadas (Objetivo 2).
- Utiliza adecuadamente la IA generativa para co-crear imágenes con instrucciones precisas y claras (Objetivo 3).
- Expresa de manera clara y crítica el mensaje o emoción transmitida por sus imágenes (Objetivo 4).

Instrumentos sugeridos:

- Lista de cotejo para identificar planos y uso de composición en fotos creadas.
- Rúbrica para evaluar la calidad y claridad de las imágenes generadas con IA y la explicación oral.
- Observación directa durante actividades grupales para valorar colaboración y comprensión.
- Autoevaluación escrita con preguntas de reflexión al final de la sesión.

Evidencias de aprendizaje:

- Tabla y análisis de planos en imágenes impresas.
- Serie de fotografías tomadas por estudiantes con planos y composición intencionada.
- Imágenes generadas con IA y explicación oral del grupo.
- Respuestas a preguntas de reflexión y participación en la síntesis grupal.

Enriquecimientos

Recomendaciones - Tic_ia

Fase de Inicio

- **Sustitución:** *Google Slides o PowerPoint Online*

El docente prepara una presentación digital con las 4 fotografías cotidianas para mostrar en proyector o pantalla compartida. Esto reemplaza las diapositivas físicas o impresas, facilitando la organización y acceso rápido a las imágenes.

Contribución: Permite una exhibición visual clara y ordenada, facilitando la activación de conocimientos previos y el análisis inicial de las imágenes. Ayuda a que los estudiantes se centren en el contenido visual y las preguntas del docente.

Nivel SAMR: Sustitución

- **Aumento:** *Padlet o Jamboard*

Los estudiantes pueden escribir en un muro colaborativo digital palabras que describan cómo se sienten al ver cada fotografía o qué diferencias notan en los encuadres. Esto mejora la interacción y permite recoger aportes en tiempo real.

Contribución: Fomenta la participación activa, el trabajo colaborativo y la reflexión crítica desde el inicio. Facilita que el docente visualice rápidamente las percepciones del grupo y guíe la discusión.

Nivel SAMR: Aumento

Fase de Desarrollo

- **Modificación:** *Canva para Educación o Google Fotos*

Los estudiantes pueden crear collages digitales donde agrupen ejemplos de diferentes planos fotográficos (gran plano general, plano medio, primer plano, etc.) usando imágenes propias o de la plataforma. Pueden aplicar ley de tercios y líneas guía visualmente en sus creaciones.

Contribución: Permite rediseñar la actividad tradicional de análisis con imágenes impresas, integrando creatividad digital y comprensión técnica. Los alumnos ejercitan la composición y el lenguaje visual con herramientas accesibles y amigables.

Nivel SAMR: Modificación

- **Redefinición:** *Herramientas de IA generativa como DALL·E o Midjourney (con supervisión docente)*

Los estudiantes pueden generar imágenes a partir de indicaciones textuales precisas sobre tipos de planos y emociones que desean transmitir (por ejemplo, "primer plano que transmita tensión"). Luego analizan cómo la IA interpreta las instrucciones y comparan con fotografías reales.

Contribución: Esta práctica abre una nueva experiencia de co-creación con IA, fomentando el pensamiento crítico sobre cómo el lenguaje técnico fotográfico se traduce en imágenes mediante algoritmos. Refuerza la alfabetización visual y la capacidad de dar instrucciones técnicas precisas.

Nivel SAMR: Redefinición

Fase de Cierre

- **Sustitución:** *Padlet o Google Jamboard*

Los estudiantes suben o escriben una reflexión breve sobre qué plano fotográfico eligieron para contar una historia o expresar una emoción, y por qué. Esto sustituye a la reflexión oral tradicional, permitiendo visibilizar aportes de todos.

Contribución: Facilita la expresión escrita y el intercambio de ideas, consolidando la comprensión de la comunicación visual y la intención detrás de cada plano.

Nivel SAMR: Sustitución

- **Aumento:** *Edpuzzle o Quizizz con videos explicativos*

El docente puede asignar un video interactivo sobre planos fotográficos con preguntas integradas para afianzar conceptos, que los estudiantes responden durante o después de la sesión.

Contribución: Mejora la retención y comprensión del lenguaje técnico fotográfico y refuerza el aprendizaje autónomo con retroalimentación inmediata.

Nivel SAMR: Aumento