

Fotografía: encuadre, luz y narrativa visual

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

Este curso de Expresión Artística está diseñado para estudiantes de 15 a 16 años y busca desarrollar de forma integral las capacidades técnicas, críticas y creativas necesarias para expresar ideas y emociones a través de lenguajes artísticos. A lo largo de las unidades, los alumnos exploran mecanismos de composición, uso responsable de la iluminación, narrativas visuales y la interpretación de obras propias y ajenas. Se combinan fundamentos teóricos con prácticas prácticas, análisis de obras, retroalimentación entre pares y presentaciones que permiten construir un portafolio progresivo. El objetivo es favorecer la sensibilidad estética, el pensamiento crítico, la comunicación clara y la creatividad, entendiendo el arte como una herramienta para comprender y transformar el entorno. Unidad 4 – Proyecto final: muestra de progreso en composición, iluminación y narrativa Descripción: En la unidad final, los estudiantes presentan una muestra de su trabajo con al menos tres imágenes que evidencian progreso en composición, iluminación y narrativa. Se acompaña una explicación de las mejoras respecto a trabajos previos y un plan de continuación para seguir practicando. Objetivo: Presentar una muestra de su trabajo, seleccionando al menos tres imágenes que muestren progreso en composición, iluminación y narrativa, y explicar en qué aspectos se mejoraron respecto a trabajos previos. y específicos: - Seleccionar tres o más imágenes que reflejen progreso en encuadre, uso de luz y narrativa. - Explicar, con ejemplos, las mejoras respecto a trabajos anteriores y las decisiones que las provocaron. - Desarrollar un plan de seguimiento para continuar mejorando las habilidades fotográficas tras el curso.

Competencias

- Comprender y aplicar principios de composición, iluminación y narrativa en proyectos artísticos y situaciones reales. - Analizar críticamente imágenes propias y ajenas para identificar mejoras y justificar decisiones creativas. - Planificar y ejecutar proyectos de forma autónoma, gestionando tiempos, recursos y criterios de evaluación. - Comunicar ideas artísticas de manera clara, tanto de forma oral como escrita, y defender el proceso creativo ante pares. - Colaborar cuando el formato del proyecto lo requiera, respetando la diversidad de enfoques y aportes. - Demostrar ética en el uso de imágenes, considerando derechos de autor, consentimiento y tratamiento responsable de la información visual.

Requerimientos

- Asistencia regular y participación activa en las sesiones de clase. - Dispositivo o equipo básico para prácticas de fotografía (cámara o teléfono móvil con cámara) y acceso a herramientas básicas de edición. - Cuaderno de notas o diario de trabajo para registrar decisiones, experimentos y reflexiones. - Material de apoyo impreso o digital según indicaciones del docente (guías, lecturas, tutoriales). - Entrega de ejercicios prácticos y del portafolio de prácticas parciales de acuerdo con el cronograma. - Preparar y presentar el proyecto final con las imágenes requeridas y la explicación correspondiente.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1 - Encuadre y composición: reglas y guías

Objetivos de Aprendizaje

- Reconocer en fotografías ejemplos de regla de tercios, balance y líneas guía y describir su ubicación en el encuadre.
- Explicar cómo la colocación de elementos influye en la atención visual y las emociones transmitidas.
- Aplicar de forma práctica los principios de encuadre en ejercicios de toma y análisis entre pares.

Contenidos Temáticos

1. **Regla de los tercios** – cómo dividir el encuadre en 3x3 y colocar sujetos clave en las intersecciones o líneas para lograr mayor impacto.
2. **Balance y peso visual** – equilibrio entre elementos, simetría vs. asimetría y su efecto en la lectura de la imagen.
3. **Líneas guía y lectura de la composición** – diagonales, horizontales y verticales que dirigen la mirada y crean ritmo visual.

Actividades

- **Observación guiada de imágenes** – Analizar varias fotografías identificando tercios, balance y líneas guía; discutir cómo cada elemento cambia la lectura de la escena.
- **Ejercicio de campo corto** – Tomar al menos 3 imágenes manipulando la posición del sujeto respecto a las líneas de tercios y evaluarlas en clase.
- **Revisión entre pares** – Intercambiar imágenes y explicar las decisiones de encuadre; proponer mejoras basadas en los conceptos aprendidos.
- **Proyecto de mejora de encuadre** – Re-tomar una foto previa aplicando tercios, balance y guías, y comparar resultados con la versión inicial.

Evaluación

- Identificación correcta de los elementos de encuadre (tercios, balance, líneas guía) en al menos 3 imágenes seleccionadas durante la unidad.
- Justificación escrita de cómo las decisiones de encuadre afectan la lectura y la emoción de cada toma.
- Participación y colaboración en las actividades de análisis y en las revisiones entre pares.
- Producto final: una breve serie de 4 imágenes que demuestren progresos en composición y lectura visual.

Unidad 2: Unidad 2 - Iluminación: dirección, intensidad y temperatura de color

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar cómo cada dirección de la luz (frontal, lateral, contraluz) modifica la forma y la percepción de los elementos en la escena.
- Experimentar con intensidad de luz y sombras para obtener efectos suaves o marcados y comprender su impacto emocional.
- Manipular la temperatura de color para crear atmósferas cálidas o frías y relacionarlas con la emoción deseada.

Contenidos Temáticos

1. **Dirección de la luz** – frontal, lateral, contraluz y las consecuencias en la silueta, textura y profundidad.
2. **Intensidad y sombras** – luz suave vs. luz dura, control de exposición, uso de reflejos y difusores.
3. **Temperatura de color** – efectos de colores cálidos y fríos y su relación con la emoción de la escena.

Actividades

- **Experimento de iluminación con objetos simples** – usar una lámpara o linterna para iluminar objetos básicos, cambiando dirección e intensidad; registrar 2-3 tomas y comparar resultados.
- **Duelo de atmósferas** – realizar la misma escena con dos configuraciones de luz diferentes para analizar cómo cambia la narrativa y la emoción.
- **Ajuste de balance de blancos** – tomar imágenes con diferentes temperaturas de color y notar cómo el WB altera el ambiente; discutir cuándo usar temperaturas cálidas o frías.
- **Análisis de iluminación en pares** – cada estudiante reparte una toma y su pareja evalúa dirección, intensidad y temperatura, proponiendo mejoras.

Evaluación

- Capacidad para identificar y describir efectos de dirección de la luz en al menos 2 imágenes.
- Demostración de control de intensidad y temperatura de color a través de al menos 2 tomas distintas y una breve justificación de las decisiones.
- Participación activa en las actividades y en las discusiones de pares.
- Portafolio de ejemplos que evidencie progresos en iluminación y atmósferas.

Unidad 3: Unidad 3 - Narrativa visual y encuadre: contando historias con imágenes

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar cómo decisiones de encuadre afectan la narrativa y la emoción transmitida.
- Crear una toma o micro-secuencia con intención narrativa, justificando las elecciones de encuadre y iluminación.
- Evaluar imágenes de otros compañeros para identificar mejoras en composición y atmósfera.

Contenidos Temáticos

1. **Narrativa visual** – qué cuenta una imagen y cómo se construye la historia con elementos visuales.
2. **Relación entre encuadre y emoción** – decisión de qué incluir, qué omitir y qué enfatizar para provocar una respuesta emocional.
3. **Ritmo visual y secuencias cortas** – planificar 2-3 imágenes que cuenten un pequeño relato o momento.

Actividades

- **Lectura de imágenes** – analizar fotografías con foco narrativo y discutir qué historia se percibe y qué elementos lo comunican.
- **Plan de micro-secuencia** – diseñar y ejecutar una breve secuencia de 2-3 imágenes que cuenten una historia; presentar el plan y los cambios realizados.
- **Crítica constructiva en grupo** – revisar pares, identificar aciertos y proponer mejoras en encuadre, composición y luz para reforzar la narrativa.

Evaluación

- Capacidad para justificar elecciones de encuadre y luz en una toma o micro-secuencia con base en la narrativa deseada.
- Calidad de la secuencia de imágenes y coherencia narrativa entre tomas.
- Participación en las discusiones y capacidad de recibir y aplicar retroalimentación.

Unidad 4: Unidad 4 - Proyecto final: muestra de progreso en composición, iluminación y narrativa

Objetivos de Aprendizaje

- Seleccionar tres o más imágenes que reflejen progreso en encuadre, uso de luz y narrativa.
- Explicar, con ejemplos, las mejoras respecto a trabajos anteriores y las decisiones que las provocaron.
- Desarrollar un plan de seguimiento para continuar mejorando las habilidades fotográficas tras el curso.

Contenidos Temáticos

1. **Selección de imágenes para un portfolio** – criterios de calidad, coherencia y progreso.
2. **Criterios de evaluación interna** – composición, iluminación y narrativa como ejes de mejora.
3. **Presentación y reflexión** – cómo comunicar el proceso de aprendizaje y las mejoras a otros.

Actividades

- **Selección y justificación** – escoger al menos 3 imágenes y redactar una explicación de cómo cada una muestra progreso respecto a trabajos previos.
- **Análisis comparativo** – revisar versiones anteriores y actuales, indicando mejoras específicas en encuadre y luz.

- **Exposición y feedback** – presentar el portafolio ante la clase y recibir retroalimentación para seguir avanzando.

Evaluación

- Calidad y diversidad de la selección de imágenes (composición, iluminación y narrativa).
- Claridad y rigor de la explicación de mejoras respecto a trabajos previos.
- Plan de seguimiento personal para continuar desarrollando las habilidades aprendidas.