

Composición y encuadre para la narración visual

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

Este Curso de Expresión Artística invita a estudiantes a partir de los 17 años a explorar la imagen como lenguaje central de la experiencia visual y narrativa. A lo largo de las unidades, el curso favorece la experimentación, la reflexión crítica y la capacidad de comunicar ideas a través de recursos como la composición, el encuadre, la luz, el color y el ritmo visual. Las actividades buscan desarrollar un vínculo entre la creatividad individual y la comprensión técnica, promoviendo la claridad, la cohesión y la originalidad en la producción artística. La Unidad 5, Portafolio corto de cuatro imágenes con justificación de composición y encuadre, funciona como la consolidación de los conceptos aprendidos. En esta unidad final, el estudiante elabora un portafolio de cuatro imágenes que cuentan una historia o transmiten una idea, acompañadas de una breve justificación que explique las decisiones de composición y encuadre. Se valorará la narrativa visual clara, la conexión entre las piezas y la capacidad de defender las elecciones artísticas ante la clase. El portafolio se presenta como una síntesis de los conocimientos adquiridos, integrando análisis, selección de imágenes y expresión personal. Objetivos y foco general: - Desarrollar la capacidad de planificar y ejecutar una historia visual coherente por medio de cuatro imágenes. - Practicar la redacción de justificaciones breves y precisas de composición y encuadre para cada imagen. - Preparar y realizar una presentación oral breve para defender el portafolio ante la clase. En términos pedagógicos, el curso impulsa un desarrollo integral: pensamiento crítico y creativo, comunicación efectiva, responsabilidad en el uso de recursos visuales y capacidad para aplicar conocimientos en contextos reales como proyectos escolares, exposiciones y publicaciones digitales. Se fomenta la revisión entre pares, la retroalimentación del docente y la reflexión sobre el propio proceso creativo. En suma, el curso busca que el alumnado transfiera la comprensión de la narración visual a situaciones diversas, mostrando criterio estético, rigor técnico y una voz artística propia.

Competencias

- Analizar y aplicar conceptos de narrativa visual, composición y encuadre en proyectos artísticos reales. - Planificar, producir y presentar un portafolio visual que cuente una historia o comunique una idea de forma coherente. - Demostrar claridad, cohesión y creatividad en la organización y presentación de las imágenes. - Redactar justificaciones breves y precisas de composición y encuadre para cada imagen. - Comunicar ideas y argumentos de forma efectiva a través de presentaciones orales breves. - Desarrollar pensamiento crítico y capacidad de autoevaluación, así como receptividad a la retroalimentación. - Utilizar de manera adecuada recursos tecnológicos o herramientas básicas de edición para mejorar la presentación visual. - Actuar con ética y responsabilidad en el uso de imágenes y derechos de autor.

Requerimientos

- Participación activa en clase y entrega puntual del portafolio final. - Acceso a un dispositivo capaz de capturar imágenes (cámara digital o teléfono inteligente) para generar las cuatro imágenes. - Capacidad para seleccionar cuatro imágenes que cuenten una historia de forma coherente. - Habilidad para redactar una justificación breve y precisa de composición y encuadre para cada imagen. - Preparar una presentación oral breve para defender el portafolio ante la clase. - Entrega del portafolio en formato digital y cumplimiento de las fechas establecidas.

Unidades del Curso

Unidad 1: UNIDAD 1: Identificación de principios de composición y encuadre para la narración visual

Objetivos de Aprendizaje

- 1.1 Identificar y describir los principios fundamentales de la composición y del encuadre (regla de tercios, líneas guía, equilibrio y ritmo visual) y su influencia en la narración de imágenes.
- 1.2 Analizar imágenes simples para reconocer cómo la composición afecta la atención del espectador y la emoción transmitida.
- 1.3 Comparar diferentes encuadres y explicar por qué uno comunica mejor una idea o sensación.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Principios de composición** - Descripción corta: Exploración de los conceptos clave que guían la construcción de una imagen.
 1. Regla de los tercios
 2. Líneas guía y puntos de interés
 3. Equilibrio y ritmo visual
2. **Tema 2: Encuadre y dirección de mirada** - Descripción corta: Cómo el encuadre dirige la atención y apoya la narrativa.
 1. Dirección de mirada
 2. Balance visual
 3. Relación entre tamaño de sujetos y espacio
3. **Tema 3: Análisis de narrativas visuales** - Descripción corta: Prácticas de observación y análisis para identificar la historia transmitida.
 1. Observación de elementos narrativos
 2. Inferencia de intención
 3. Conexión entre composición y emoción

Actividades

- **Actividad 1 — Observación guiada de imágenes:** Descripción breve: análisis en grupo de imágenes seleccionadas para identificar regla de tercios, líneas guía y equilibrio. Puntos clave: identificar elementos de composición, justificar por qué guían la mirada. Aprendizajes: identificar principios y su relación con la narrativa.
- **Actividad 2 — Ejercicio de encuadre con móvil:** Descripción breve: con un teléfono, tomar tres versiones de la misma escena aplicando la regla de tercios y variando el encuadre. Puntos clave: comparación de resultados, feedback entre pares. Aprendizajes: comprender el impacto del encuadre en la idea comunicada.
- **Actividad 3 — Análisis de narrativas en imágenes de referencia:** Descripción breve: analizar una secuencia de imágenes y describir la historia que se transmite. Puntos clave: identificar causa-efecto, emociones y ritmo visual. Aprendizajes: interpretar la narrativa a partir de la composición.
- **Actividad 4 — Mini críticas entre pares:** Descripción breve: revisión crítica de composiciones de compañeros usando criterios de evaluación acordados. Puntos clave: observaciones específicas, propuestas de mejora. Aprendizajes: desarrollar lenguaje de crítica constructiva.

Evaluación

Para esta unidad se valorará la capacidad de identificar y describir principios de composición y su influencia narrativa. Se utilizará:

- Participación en debates y análisis de imágenes (40%).
- Rúbrica de observación de composición en ejercicios prácticos (40%).
- Portafolio de tres fotografías con breve justificación de encuadre y composición (20%).

Unidad 2: UNIDAD 2: Aplicación práctica de la regla de los tercios, dirección de mirada, balance y profundidad de campo

Objetivos de Aprendizaje

- 2.1 Diseñar composiciones que apliquen la regla de tercios en contextos variados (retratos, paisajes, interiores).
- 2.2 Crear encuadres que guíen la mirada del espectador mediante dirección de mirada y balance visual.
- 2.3 Utilizar la profundidad de campo para enfatizar elementos clave y reforzar la idea o emoción.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Regla de tercios en la práctica** - Descripción corta: aplicación en distintos géneros fotográficos.
 1. Composición horizontales y verticales
 2. Posicionamiento de sujetos
 3. Espacio negativo y positivo
2. **Tema 2: Dirección de mirada y balance** - Descripción corta: cómo la dirección de mirada y el balance visual influyen en la lectura de la imagen.
 1. Dirección de mirada de sujetos

2. Equilibrio entre elementos

3. Ritmo y repetición

3. **Tema 3: Profundidad de campo para la narrativa** - Descripción corta: uso de apertura y distancia focal para enfatizar ideas.

1. Control de profundidad de campo

2. Relación sujeto-fondo

3. Separación de planos para claridad narrativa

Actividades

- **Actividad 1 — Taller práctico de tercios:** Descripción breve: toma una serie de imágenes aplicando la regla de tercios en escenarios variados. Puntos clave: ubicación de sujetos, empleo de puntos de interés, minimización de distracciones. Aprendizajes: dominio práctico de la regla de tercios y su impacto narrativo.
- **Actividad 2 — Enfoque narrativo con mirada y balance:** Descripción breve: crear composiciones de dos a tres tomas donde la dirección de mirada y el balance conducen la lectura de la escena. Puntos clave: consistencia visual, transición entre planos. Aprendizajes: manejo del ritmo de la lectura visual.
- **Actividad 3 — Manipulación de profundidad de campo:** Descripción breve: experimentación con apertura para aislar o integrar elementos según la idea deseada. Puntos clave: relación sujeto-fondo, claridad de mensaje. Aprendizajes: uso estratégico de la profundidad de campo para enfatizar conceptos.
- **Actividad 4 — Revisión entre pares:** Descripción breve: intercambio de imágenes para recibir retroalimentación centrada en composición y narrativa. Puntos clave: criterios de evaluación, propuestas de mejora. Aprendizajes: recibir y aplicar críticas constructivas.

Evaluación

La evaluación de esta unidad se orienta a la aplicación técnica y comunicativa de los recursos de composición. Se valorará:

- Ejercicios prácticos de aplicación de tercios y dirección de mirada (30%).
- Demostración de control de profundidad de campo para enfatizar ideas (30%).
- Portafolio de 6 imágenes con justificación de encuadre y composición (40%).

Unidad 3: UNIDAD 3: Diseño de secuencias narrativas mediante variación de encuadre y composición

Objetivos de Aprendizaje

- 3.1 Planificar una micro-narrativa de 4-6 imágenes con un arco claro.
- 3.2 Utilizar cambios de encuadre (primer plano, plano medio, plano general) para progresar la historia.
- 3.3 Mantener consistencia estética (luz, color, estilo) a lo largo de la secuencia.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Planificación de la narrativa visual** - Descripción corta: estructurar una historia breve y sus escenas clave.
 1. Arcos narrativos
 2. Storyboard básico
 3. Selección de momentos de giro
2. **Tema 2: Variación de encuadre para progreso narrativo** - Descripción corta: escoger encuadres que guíen al espectador por la historia.
 1. Planteamientos de plano/ángulo
 2. Ritmo visual entre tomas
 3. Conexión entre escenas
3. **Tema 3: Cohesión visual y estilo** - Descripción corta: mantener una identidad visual consistente.
 1. Iluminación y paleta de color
 2. Estilo de composición recurrente
 3. Transiciones y continuidad

Actividades

- **Actividad 1 — Plan de historia en 4-6 imágenes:** Descripción breve: esbozar una micro-narrativa con su arco y escenas clave. Puntos clave: elección de momentos, evolución de la historia. Aprendizajes: capacidad de planificar y estructurar una secuencia visual.
- **Actividad 2 — Storyboard y pruebas de encuadre:** Descripción breve: crear un storyboard y realizar tomas de práctica variando encuadres para cada escena. Puntos clave: correspondencia entre storyboard y resultado real. Aprendizajes: dominar el uso de diferentes encuadres para avanzar la narrativa.
- **Actividad 3 — Sesión de revisión de secuencias:** Descripción breve: análisis en grupo de secuencias finales, señalando fortalezas y áreas de mejora. Puntos clave: criterios de coherencia, progreso de la historia. Aprendizajes: habilidad para evaluar críticamente secuencias narrativas.

Evaluación

La evaluación se centrará en la capacidad de planificar y ejecutar una secuencia con narrativa clara y estilo coherente.

- Plan de historia y storyboard (30%).
- Consecución del arco narrativo en la secuencia final (40%).
- Presentación y defensa de la secuencia ante la clase (30%).

Unidad 4: UNIDAD 4: Evaluación crítica de composiciones propias y de pares

Objetivos de Aprendizaje

- 4.1 Desarrollar criterios y una rúbrica de evaluación para composición y encuadre.
- 4.2 Practicar la crítica constructiva con pares, con retroalimentación específica y basada en evidencia.
- 4.3 Aplicar la retroalimentación para ajustar y mejorar las imágenes o secuencias.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Criterios de evaluación de composición** - Descripción corta: definición de criterios de evaluación y rúbricas.
 1. Proporción y equilibrio
 2. Claridad de lectura visual
 3. Intención narrativa
2. **Tema 2: Crítica constructiva entre pares** - Descripción corta: técnicas y lenguaje para comentarios útiles.
 1. Observación objetiva
 2. Lenguaje responsable
 3. Propuestas de mejora específicas
3. **Tema 3: Proceso de revisión y mejora** - Descripción corta: ciclo de producción, feedback y revisión.
 1. Autoevaluación
 2. Revisión por pares
 3. Iteración y refinamiento

Actividades

- **Actividad 1 — Creación de una rúbrica de evaluación:** Descripción breve: diseñar criterios para evaluar composición, encuadre y narrativa. Puntos clave: claridad, medibilidad, relevancia. Aprendizajes: saber qué medir y cómo hacerlo.
- **Actividad 2 — Sesiones de crítica estructurada:** Descripción breve: intercambiar trabajos y aplicar la rúbrica para dar retroalimentación específica. Puntos clave: lenguaje constructivo, ejemplos concretos. Aprendizajes: comunicar observaciones útiles y recibir críticas.
- **Actividad 3 — Plan de mejora personal:** Descripción breve: cada estudiante identifica una mejora para sus próximas imágenes y documenta el plan.

Evaluación

La evaluación se centrará en la habilidad de evaluar críticamente y proponer mejoras. Se utilizará:

- Rúbrica de evaluación entre pares (40%).
- Autoevaluación y plan de mejora (30%).
- Portafolio de 4 imágenes con ajustes tras la crítica (30%).

Unidad 5: UNIDAD 5: Portafolio corto de cuatro imágenes con justificación de composición y encuadre

Objetivos de Aprendizaje

- 5.1 Seleccionar cuatro imágenes que cuenten una historia o transmitan una idea de forma coherente.
- 5.2 Redactar una justificación breve y precisa de composición y encuadre para cada imagen.
- 5.3 Preparar una presentación oral breve para defender el portafolio ante la clase.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Selección y edición de imágenes** - Descripción corta: criterios de selección, edición ligera y coherencia narrativa.
 1. Selección de imágenes relevantes
 2. Consistencia de estilo
 3. Edición respetuosa de la narrativa
2. **Tema 2: Redacción de justificaciones** - Descripción corta: redactar textos breves que expliquen composición y encuadre.
 1. Elementos clave a justificar
 2. Lenguaje claro y específico
 3. Conexión entre imagen y narrativa
3. **Tema 3: Presentación y defensa del portafolio** - Descripción corta: compartir y defender las decisiones estéticas ante la clase.
 1. Estructura de la presentación
 2. Respuestas a preguntas
 3. Recepción y síntesis de retroalimentación

Actividades

- **Actividad 1 — Selección de las cuatro imágenes:** Descripción breve: elegir imágenes que cuenten una narrativa clara y cohesionada. Puntos clave: justificación de elección, coherencia de estilo. Aprendizajes: capacidad de curaduría visual y narrativa.
- **Actividad 2 — Redacción de justificaciones:** Descripción breve: redactar una breve justificación por cada imagen, enfocándose en composición y encuadre. Puntos clave: claridad, especificidad, conexión con la historia. Aprendizajes: habilidad de comunicar decisiones de diseño.
- **Actividad 3 — Presentación y defensa:** Descripción breve: presentar el portafolio ante la clase y responder preguntas. Puntos clave: claridad expositiva, manejo del lenguaje visual. Aprendizajes: comunicar ideas de forma persuasiva.

Evaluación

La evaluación final valorará la calidad del portafolio y la capacidad de justificar decisiones de composición y encuadre.

- Selección y cohesión del portafolio (40%).
- Calidad de las justificaciones para cada imagen (30%).
- Presentación y defensa del portafolio (30%).