

Lenguaje visual: color, luz, composición y símbolos

Bellas artes | Fotografía

Descripción del Curso

DESCRIPCIÓN

En esta unidad, los estudiantes aplicarán el aprendizaje del lenguaje visual para planificar, producir y justificar un proyecto fotográfico de 3 a 5 imágenes. Se explorará el uso coherente de color, luz, composición y símbolos para comunicar un mensaje claro, además de redactar una breve justificación de las decisiones visuales dirigida a un público objetivo. El curso está dirigido a estudiantes mayores de 17 años, sin restricción de edad para la participación. A lo largo de la unidad, el alumnado realizará un proceso de conceptualización que incluye: definir un concepto central, un mensaje explícito y un público objetivo; diseñar un guion o storyboard básico; seleccionar ubicaciones, modelos, atrezzo y recursos técnicos; y planificar una cronografía de rodaje. Durante la producción, aplicarán técnicas de color, iluminación y composición para construir una secuencia visual coherente y comunicativa. Tras la sesión de captura, se llevará a cabo la edición y el montaje para lograr una coherencia estética entre las imágenes, cuidando la narrativa y el ritmo visual. Finalmente, redactarán una justificación breve que explique las decisiones visuales, su relación con el mensaje y con el público al que va dirigido. El resultado esperado es un portfolio de 3-5 imágenes acompañado de una breve justificación de las decisiones visuales. La evaluación valorará la claridad conceptual, la coherencia entre las imágenes, el dominio técnico (color, luz, composición), la capacidad de justificar elecciones, la originalidad y la adecuación al público. Además, se considerarán la reflexión crítica y la atención a principios éticos y de representación. Esta unidad fomenta el desarrollo integral: pensamiento crítico sobre imágenes, comunicación efectiva, autonomía en la planificación y ejecución de proyectos, colaboración cuando corresponda y responsabilidad ética en la representación de sujetos y contextos.

Competencias

COMPETENCIAS

- Analizar y aplicar un lenguaje visual coherente (color, luz, composición y símbolos) para comunicar un mensaje claro.
- Planificar y gestionar un proyecto fotográfico con 3-5 imágenes, definiendo concepto, mensaje y público objetivo.
- Aplicar técnicas de color, iluminación y composición para reforzar el mensaje y la narrativa visual.
- Redactar y justificar de forma breve las decisiones visuales, conectándolas con el público destinatario.
- Desarrollar pensamiento crítico sobre imágenes, ética y representación en la comunicación visual.
- Utilizar herramientas y procesos de edición para lograr coherencia estética entre las imágenes.
- Trabajar de forma autónoma y/o en equipo, gestionando tiempos, recursos y posibles contratiempos.
- Defender y presentar un proyecto ante una audiencia, articulando criterios creativos y técnicos.

Requerimientos

REQUERIMIENTOS

- Conocimientos básicos de fotografía, teoría del color y composición.
- Equipo para fotografía: cámara o smartphone con control de exposición; trípode opcional según necesidad.
- Acceso a software de edición básico (por ejemplo, Lightroom, Photoshop o herramientas móviles equivalentes).
- Capacidad para planificar y ejecutar una producción de 3-5 imágenes dentro de la unidad, con fechas y entregables definidos.
- Definición de concepto, mensaje y público objetivo para el proyecto.
- Entrega de las 3-5 imágenes en formato digital de alta calidad y una breve justificación escrita de las decisiones visuales.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Identificación y análisis del lenguaje visual en la fotografía

Objetivos de Aprendizaje

1. Identificar los elementos del lenguaje visual (color, luz, composición y símbolos) presentes en fotografías y describir su función dentro del mensaje.
2. Analizar cómo la colorimetría y la temperatura de la luz influyen en el estado de ánimo, la lectura y la interpretación de la imagen.
3. Explicar la relación entre la composición, la jerarquía visual y el uso de símbolos para reforzar un mensaje.

Contenidos Temáticos

1. **Color en la fotografía:** descripción breve de cómo el color transmite emociones, simbolismo y guía la atención del observador.
2. **Luz y temperatura de la iluminación:** descripción breve de cómo la iluminación y su temperatura alteran el tono, la claridad y la atmósfera.
3. **Composición y jerarquía visual:** descripción breve de técnicas para dirigir la mirada y organizar elementos en la escena.
4. **Símbolos y signos en la imagen:** descripción breve de la semiótica visual y cómo los signos refuerzan el mensaje.

Actividades

- **Actividad 1: Observación guiada de una fotografía** — Descripción breve: análisis estructurado de una imagen seleccionada. Puntos clave: identificar color, luz, composición y símbolos; justificar su función en el mensaje.

Aprendizajes: desarrollo de vocabulario visual y capacidad de explicación de decisiones estéticas.

- **Actividad 2: Análisis de paletas de color y temperatura** — Descripción breve: comparar dos imágenes con diferentes paletas y temperaturas de luz. Puntos clave: relación entre color y emoción, impacto en la lectura; ejercicios de describir cambios en el mensaje. Aprendizajes: comprensión de cómo el color y la iluminación modifican la percepción.
- **Actividad 3: Lectura de símbolos en imágenes** — Descripción breve: identificar y discutir símbolos presentes y su función semiótica. Puntos clave: asociaciones culturales, signos y significantes. Aprendizajes: capacidad de interpretar y justificar elecciones simbólicas.

Evaluación

- **Criterios de evaluación - Objetivo General:** capacidad para identificar con precisión los elementos del lenguaje visual (color, luz, composición y símbolos) y describir su contribución al mensaje de la imagen; claridad y precisión en la justificación.
- **Criterios de evaluación - Objetivos Específicos:**
 - Evaluar la identificación y descripción de los elementos (color, luz, composición, símbolos) y su función en la imagen.
 - Evaluar el análisis de cómo color y temperatura de la luz influyen en el estado de ánimo y la interpretación.
 - Evaluar la explicación de la relación entre composición, jerarquía visual y símbolos para reforzar el mensaje.
- Instrumentos: rúbrica de análisis fotográfico, guía de observación y portafolio de análisis de imágenes.

Unidad 2: Unidad 2: Producción de un proyecto fotográfico de 3-5 imágenes con lenguaje visual

Objetivos de Aprendizaje

1. Planificar un proyecto fotográfico de 3-5 imágenes con un concepto claro, mensaje y público objetivo definido.
2. Aplicar de forma coherente técnicas de color, iluminación y composición para comunicar el mensaje de manera efectiva.
3. Redactar una justificación breve que explique las decisiones visuales y su relación con el mensaje y el público.

Contenidos Temáticos

1. **Planificación del proyecto:** definición de concepto, mensaje y público objetivo; creación de un brief visual y storyboard básico.
2. **Técnicas de color, luz y composición en el proyecto:** selección de paletas, iluminación y encuadre para lograr coherencia y ritmo visual.
3. **Producción y realización de las imágenes:** realización de las tomas, control de factores técnicos y revisión de la secuencia de las 3-5 imágenes.

4. **Justificación y presentación:** redacción de una breve justificación de las decisiones visuales y presentación del proyecto.

Actividades

- **Actividad 1: Taller de preproducción** — Descripción breve: desarrollo de idea, formato del proyecto y storyboard. Puntos clave: definición del concepto, plan de toma, recursos y cronograma. Aprendizajes: capacidad de planificación y claridad de intención comunicativa.
- **Actividad 2: Sesión de producción fotográfica** — Descripción breve: realización de 3-5 tomas bajo una paleta de color y una iluminación acordes al concepto. Puntos clave: control de color, luz y encuadre; cohesión entre imágenes. Aprendizajes: aplicación práctica de conceptos del lenguaje visual y resolución de problemas en campo.
- **Actividad 3: Edición y selección** — Descripción breve: selección de las imágenes finales y ajustes básicos que preserven la intención. Puntos clave: coherencia visual, tono, contraste y composición global. Aprendizajes: discernimiento estético y toma de decisiones técnicas conscientes.
- **Actividad 4: Redacción de la justificación** — Descripción breve: redacción de una justificación breve que explique las decisiones de color, luz, composición y símbolos. Puntos clave: claridad, conexión con el mensaje y facilidad de comprensión para el público objetivo. Aprendizajes: habilidad de argumentación visual y comunicación escrita.

Evaluación

- **Criterios de evaluación - Objetivo General:** calidad y coherencia del proyecto final (3-5 imágenes) con uso adecuado de color, luz, composición y símbolos; claridad y pertinencia de la justificación.
- **Criterios de evaluación - Objetivos Específicos:**
 - Planificación: desarrollo de un concepto claro, mensaje definido y público objetivo identificado, con un storyboard o plan de toma.
 - Ejecución técnica: aplicación consistente de color, iluminación y composición para lograr coherencia y eficacia comunicativa.
 - Justificación: redacción breve y coherente que explique las decisiones visuales y su relación con el público y el mensaje.
- **Instrumentos:** rúbrica de proyecto fotográfico, rúbrica de evaluación de plan/brief y guía de presentación.