

Narrativa y conceptualización en la fotografía

Bellas artes | Fotografía

Descripción del Curso

DESCRIPCIÓN

Este curso de Fotografía propone una experiencia de aprendizaje basada en la práctica reflexiva de la narrativa visual. Dirigido a estudiantes mayores de 17 años (no hay un límite formal de edad), ofrece un recorrido que integra teoría y producción para desarrollar la capacidad de contar historias a través de la imagen. La Unidad 3, Creación de una secuencia fotográfica narrativa (5-8 imágenes), se presenta como eje central del plan de estudios, enfocándose en planificar, producir y evaluar una secuencia que cuente una historia con inicio, desarrollo y desenlace. A lo largo del curso, el alumnado trabajará con recursos de composición, iluminación y edición para reforzar la narrativa, buscando una lectura fluida y convincente entre tomas. La evaluación combinará entregas prácticas, análisis crítico y revisión entre pares, con un portafolio final que evidencie la evolución técnica y narrativa del estudiante. Se enfatizan competencias como la coherencia narrativa, el ritmo visual, la ética en la representación y la capacidad de adaptar la historia a distintos contextos y soportes. En síntesis, el curso busca formar fotógrafos capaces de planificar y ejecutar proyectos fotográficos que comuniquen ideas de manera clara, creativa y responsable, integrando conocimiento teórico y habilidades técnicas para aplicar en situaciones reales.

Competencias

COMPETENCIAS

- Analizar los elementos de la narrativa visual y su impacto en la lectura de una historia fotográfica.
- Planificar y diseñar una secuencia fotográfica de 5-8 imágenes con inicio, desarrollo y desenlace.
- Aplicar principios de composición, iluminación y edición para reforzar la narrativa a lo largo de la secuencia.
- Desarrollar un guion visual y storyboard para asegurar continuidad entre tomas.
- Ejecutar la producción de la secuencia con gestión de tiempos, calidad técnica y ética de imagen.
- Evaluar la coherencia narrativa y proponer ajustes para facilitar la lectura de la historia.
- Comunicar ideas creativas y justificar decisiones estéticas y narrativas ante audiencias diversas.
- Trabajar de forma autónoma o en equipo, gestionando proyectos fotográficos y adaptándose a distintos contextos.

Requerimientos

REQUERIMIENTOS

- Conocimientos básicos de fotografía y edición o predisposición para aprenderlos durante el curso.

- Equipo técnico: cámara digital (DSLR o sin espejo), objetivos versátiles y trípode recomendado; tarjetas de memoria suficientes.
- Equipo de iluminación básico o acceso a luz natural y herramientas de control (reflectores, difusores, etc.).
- Ordenador con software de edición (por ejemplo, Lightroom y/o Photoshop) y capacidad para manejar archivos RAW/JPEG.
- Acceso a internet para búsqueda de referencias, revisión de materiales y entrega de trabajos.
- Material de planificación: cuaderno o software de storyboard para el guion visual, y espacio de almacenamiento para el portafolio.
- Entregas requeridas: secuencia final de 5-8 imágenes en formato digital (JPEG/TIFF, con opción RAW para edición) y borradores o storyboards conforme a las fechas de evaluación.

Unidades del Curso

Unidad 1: UNIDAD 1: Narrativa y componentes formales de la fotografía

Objetivos de Aprendizaje

1. Identificar y describir encuadre, composición, iluminación, color, textura y ritmo visual en fotografías narrativas.
2. Explicar la función de cada componente en la construcción de significado y su interpretación por parte del espectador.
3. Analizar ejemplos de imágenes para evidenciar cómo se articulan los componentes para contar una historia.

Contenidos Temáticos

1. Encuadre y composición
 1. Descripción corta: El encuadre y la composición dirigen la atención y organizan la relación entre elementos para sostener la narrativa.
2. Iluminación y color
 1. Descripción corta: La dirección de la luz y la temperatura de color influyen en el tono emocional y en el significado de la escena.
3. Textura y ritmo visual
 1. Descripción corta: Las texturas, patrones y el ritmo visual guían la mirada y crean fluidez narrativa entre elementos.
4. Análisis de narrativa fotográfica
 1. Descripción corta: Evaluación de ejemplos para identificar la articulación entre componentes formales y significado.

Actividades

1. **Actividad 1: Análisis de una fotografía narrativa conocida** - Descripción breve: observar una imagen o serie corta y describir cómo cada componente forma la historia.

- Puntos clave: identificar encuadre, composición, iluminación, color, textura y ritmo visual; justificar cómo cada elemento aporta al significado.

Resultados de aprendizaje: el estudiante podrá describir con precisión los componentes y su función narrativa.

2. **Actividad 2: Taller de encuadre y composición** - Descripción breve: realizar 4 tomas cortas centradas en distintos enfoques de composición (regla de tercios, líneas guía, simetría, profundidad); discutir cómo cambian la narrativa.

- Puntos clave: técnicas de encuadre, balance visual y jerarquía de elementos.

Resultados de aprendizaje: aplicar principios de composición para dirigir la mirada y apoyar la historia.

3. **Actividad 3: Experimento de iluminación y color** - Descripción breve: experimentar con iluminación natural y artificial para crear diferentes estados de ánimo en una escena narrativa breve.

- Puntos clave: dirección de la luz, intensidad, sombras y temperatura de color.

Resultados de aprendizaje: entender cómo la iluminación y el color articulan significados emocionales y conceptuales.

4. **Actividad 4: Análisis de caso de fotografía narrativa** - Descripción breve: estudio de un conjunto de imágenes narrativas para identificar cómo los componentes se organizan para contar una historia.

- Puntos clave: extracción de patrones formales y su relación con la narrativa.

Resultados de aprendizaje: capacidad de descomponer y justificar decisiones formales en una secuencia narrativa.

Evaluación

- Rúbrica de evaluación de componentes formales: precisión en la identificación de encuadre, composición, iluminación, color, textura y ritmo visual (Unidad 1).
- Análisis escrito de casos: explicación de la función de cada componente en la construcción del significado (Unidad 1).
- Participación y calidad de las actividades prácticas (observación, discusión y experimentación con recursos de cámara).

Unidad 2: UNIDAD 2: Conceptualización y propuesta de proyecto fotográfico

Objetivos de Aprendizaje

1. Formular una idea temática clara y relevante que sirva como base para un proyecto fotográfico.
2. Desarrollar una propuesta de concepto con una justificación sólida y criterios de evaluación definidos.
3. Diseñar un plan de producción básico que contemple recursos, cronograma y criterios de revisión para la propuesta.

Contenidos Temáticos

1. Del tema a la idea central

1. Descripción corta: transformación de una idea general en un eje temático específico para la producción fotográfica.

2. Propuesta de concepto fotográfico

1. Descripción corta: desarrollo de una declaración de concepto y su relevancia comunicativa.

3. Justificación y criterios de evaluación

1. Descripción corta: fundamentación del proyecto y criterios para valorar su impacto y viabilidad.

4. Plan de producción y cronograma

1. Descripción corta: planificación de tareas, recursos, tiempos y entregas para la ejecución del proyecto.

Actividades

1. **Actividad 1: Lluvia de ideas y mapeo temático** - Descripción breve: generar posibles temas y seleccionar uno para desarrollar un concepto claro.

- Puntos clave: claridad del tema, relevancia social o emocional, viabilidad experimental.

Resultados de aprendizaje: capacidad para generar ideas temáticas y seleccionar una base adecuada para un proyecto fotográfico.

2. **Actividad 2: Desarrollo de la propuesta de concepto** - Descripción breve: redactar una declaración de concepto y justificar su elección.

- Puntos clave: coherencia temática, congruencia visual, público objetivo.

Resultados de aprendizaje: producir una propuesta de concepto estructurada con justificación clara.

3. **Actividad 3: Plan de producción y criterios de evaluación** - Descripción breve: crear un plan de producción, cronograma y criterios de revisión y evaluación.

- Puntos clave: recursos necesarios, tiempos, hitos y criterios de éxito.

Resultados de aprendizaje: diseño de un plan operativo para llevar a cabo el proyecto y criterios de evaluación formales.

Evaluación

- Evaluación de la propuesta de concepto: claridad de la idea, relevancia temática y viabilidad del proyecto (Unidad 2).
- Calidad de la justificación y de los criterios de evaluación propuestos (Unidad 2).
- Fortaleza del plan de producción y cronograma: viabilidad, organización y consistencia con el concepto (Unidad 2).

Unidad 3: UNIDAD 3: Creación de una secuencia fotográfica narrativa (5-8 imágenes)

Objetivos de Aprendizaje

1. Planificar una secuencia de 5-8 imágenes con una narrativa clara que presente inicio, desarrollo y desenlace.
2. Aplicar recursos de composición, iluminación y edición para fortalecer la narrativa a lo largo de la secuencia.
3. Evaluar y ajustar la coherencia narrativa entre las imágenes para garantizar una lectura fluida de la historia.

Contenidos Temáticos

1. Planificación de la secuencia y storyboard
 1. Descripción corta: diseño de una historia visual con etapas claras y un flujo narrativo natural.
2. Composición e iluminación para la narrativa
 1. Descripción corta: uso de planos, direcciones de luz y contrastes para reforzar la emoción y el sentido de cada toma.
3. Edición y continuidad visual
 1. Descripción corta: técnicas de edición para mantener coherencia espacial y temporal entre imágenes.
4. Evaluación de coherencia y presentación final
 1. Descripción corta: análisis crítico de la secuencia y preparación para su presentación pública o académica.

Actividades

1. **Actividad 1: Taller de storyboard y planificación** - Descripción breve: bosquejo de la secuencia (5-8 imágenes) con notas sobre composición, iluminación y ritmo.
 - Puntos clave: estructura de historia (inicio, desarrollo, desenlace), transiciones entre tomas, coherencia temporal.

Resultados de aprendizaje: capacidad de planificar de forma estructurada una secuencia narrativa.

2. **Actividad 2: Sesión de toma de imágenes para la secuencia** - Descripción breve: producción de las tomas necesarias respetando el storyboard y proponiendo variaciones para ritmo visual.
 - Puntos clave: manejo de composición, iluminación y variación de planos.

Resultados de aprendizaje: ejecución técnica de una narrativa fotográfica planificada.

3. **Actividad 3: Edición y revisión de la secuencia** - Descripción breve: edición de las 5-8 imágenes para garantizar continuidad, ritmo y claridad narrativa.
 - Puntos clave: coherencia de color, ajuste de edición para reforzar la historia, consistencia de bordes y formato.

Resultados de aprendizaje: capacidad de editar para optimizar la lectura narrativa de la secuencia.

4. **Actividad 4: Presentación y reflexión crítica** - Descripción breve: exhibición de la secuencia y autoevaluación de la narrativa.
 - Puntos clave: claridad de la historia, impacto emocional, argumentos de mejora.

Resultados de aprendizaje: habilidad para justificar decisiones creativas y proponer mejoras.

Evaluación

- Evaluación de la secuencia final: claridad de inicio, desarrollo y desenlace, coherencia visual y emocional (Unidad 3).
- Dominio de recursos de composición, iluminación y edición para reforzar la narrativa (Unidad 3).
- Capacidad de autoevaluación y reflexión crítica sobre la secuencia presentada (Unidad 3).