

Fotografía y videografía móvil para la expresión artística

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

Este curso de Expresión Artística propone un recorrido práctico para desarrollar la capacidad de comunicar ideas y emociones a través de imágenes y videos capturados con dispositivos móviles. Su enfoque es accesible y experimental, promoviendo la creatividad, la observación y la reflexión crítica sobre el lenguaje visual en contextos cotidianos y culturales. A lo largo de las unidades, se alternan conceptos básicos, ejercicios prácticos y proyectos que permiten transformar lo ordinario en expresión estética, con un énfasis en la participación, la experimentación y la revisión crítica. Unidad 2: Iluminación, encuadre y movimiento en fotografía y videografía móvil es un bloque central de este curso, que se orienta a fortalecer la capacidad de comunicar intenciones artísticas mediante recursos simples y disponibles. Esta unidad se centra en técnicas básicas de iluminación, encuadre y movimiento para enriquecer la expresión estética en fotografía y videografía móvil. Se explorará cómo aprovechar la luz natural y artificial, practicar encuadres dinámicos y movimientos simples de la cámara para sostener y reforzar una intención artística. El objetivo es que el estudiante pueda aplicar estas técnicas para transmitir una intención estética de forma coherente en capturas móviles. Entre los aspectos clave se destacan: identificar tipos de iluminación y su efecto en la atmósfera (luz natural, contraluz, iluminación suave/dura, temperatura de color); practicar encuadre, dirección de la cámara y movimientos suaves (pan, tilt, tracking) para apoyar una idea estética y mantener la narrativa; y ajustar exposición, enfoque y balance de blancos para lograr coherencia visual y calidad técnica en imágenes y fragmentos de video. Estas prácticas se acompañan de ejercicios prácticos, análisis de ejemplos y proyectos cortos que permiten al alumnado explorar su estilo personal y enfatizar la narrativa visual.

Competencias

- Identificar tipos de iluminación y su efecto en la atmósfera de una imagen o clip (luz natural, contraluz, iluminación suave/dura, temperatura de color).
- Practicar encuadre, dirección de la cámara y movimientos suaves (pan, tilt, tracking) para apoyar una idea estética y mantener la narrativa.
- Ajustar exposición, enfoque y balance de blancos para lograr coherencia visual y calidad técnica en imágenes y fragmentos de video.
- Aplicar técnicas básicas de composición y movimiento para comunicar ideas de forma clara en contextos reales con recursos limitados.
- Desarrollar la capacidad de autoevaluación y revisión crítica entre pares para mejorar proyectos y comprender distintas perspectivas estéticas.

Requerimientos

- Teléfono móvil con cámara funcional y acceso a aplicaciones básicas de cámara/edición.
- Conocimiento básico de uso de smartphone para captación y edición de imágenes o videos.
- Conexión a internet para compartir trabajos, recibir retroalimentación y consultar recursos.
- Disponibilidad para realizar prácticas fuera del aula y en entornos reales (espacios interiores y exteriores).
- Cuaderno o dispositivo para tomar notas, planificar proyectos y registrar reflexiones.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Composición y narrativa en fotografía y videografía móvil

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar elementos de composición (líneas, forma, color, encuadre, perspectiva, ritmo visual) y explicar su función en la expresión artística.
- Analizar secuencias breves de imágenes o microvideos para identificar recursos narrativos y su impacto emocional.
- Realizar capturas móviles aplicando principios de composición para comunicar una idea o emoción.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Fundamentos de composición en móvil** — Exploración de reglas y elementos de composición: regla de tercios, líneas guía, profundidad, equilibrio, color y contraste; uso del espacio negativo y la relación entre forma y significado.
2. **Tema 2: Narrativa visual y storytelling en móvil** — Cómo contar historias cortas con imágenes y clips, estructura de inicio-nudo-despunte, ritmo visual y montaje básico.
3. **Tema 3: Planificación y previsualización (storyboard) para móvil** — Elaboración de storyboards simples para orientar tomas y secuencias, convirtiendo ideas en visuales coherentes y planificados.

Actividades

- **Actividad 1: Análisis de composición en imágenes móviles** — Observa series de fotos y clips tomados con móviles y identifica elementos de composición clave; resume cómo cada elemento dirige la atención y transmite intención. Aprendizajes: reconocimiento de reglas básicas y su impacto estético.
- **Actividad 2: Narrativa a través de secuencias breves** — Analiza microclips y construye una narrativa mínima con 3-5 escenas, discutiendo inicio, desarrollo y cierre. Aprendizajes: comprensión de la narrativa visual y ritmo narrativo.
- **Actividad 3: Crear un storyboard sencillo** — Planifica una idea corta con un storyboard de 4-6 viñetas para una toma fotográfica o un microvideo; identifica planos, ángulos y transiciones. Aprendizajes: previsualización y organización de secuencias.

- **Actividad 4: Toma intencionada de imágenes** — Realiza una sesión de captura aplicando los principios de composición aprendidos; luego comparte y comenta los resultados en grupo. Aprendizajes: aplicación práctica y crítica constructiva.

Evaluación

- Evaluación de O1: Portafolio de 6–8 imágenes/microvideos que evidencien comprensión de composición y narrativa; se utilizará una rúbrica que valore cohesión estética, uso de recursos compositivos y claridad narrativa.
- Evaluación de O2: Análisis escrito o oral de al menos una secuencia (imagen o clip) destacando recursos narrativos y su efecto emocional.
- Evaluación de O3: Productividad de las actividades de toma y storyboard: valorará la capacidad de aplicar conceptos de composición y planificar tomas coherentes con una idea.

Unidad 2: Unidad 2: Iluminación, encuadre y movimiento en fotografía y videografía móvil

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar tipos de iluminación y su efecto en la atmósfera de una imagen o clip (luz natural, contraluz, iluminación suave/dura, temperatura de color).
- Practicar encuadre, dirección de la cámara y movimientos suaves (pan, tilt, tracking) para apoyar una idea estética y mantener la narrativa.
- Ajustar exposición, enfoque y balance de blancos para lograr coherencia visual y calidad técnica en imágenes y fragmentos de video.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Iluminación y atmósfera en móvil** — Tipos de iluminación, dirección y calidad de la luz, y su influencia en la emoción y la atmósfera de la escena; manejo de contraste y temperatura de color.
2. **Tema 2: Encuadre, movimiento y estabilidad de la cámara** — Prácticas de encuadre, elección de planos, ángulos y movimientos (pan, tilt, tracking) para enriquecer la narración; uso de sustentación y estabilidad del móvil.
3. **Tema 3: Ajustes técnicos y postproducción básica** — Configuración de exposición, enfoque, balance de blancos y herramientas básicas de edición para refinar imágenes y clips tras la grabación.

Actividades

- **Actividad 1: Exploración de iluminación** — Realizar una sesión de iluminación con luz natural y una fuente artificial suave para observar diferencias de atmósfera; registrar observaciones y resultados. Aprendizajes: entender cómo la luz modifica el estado emocional de la escena.
- **Actividad 2: Movimiento y encuadre controlado** — Practicar movimientos de cámara suaves (pan, tilt, tracking) y encuadres variados para comunicar una idea; comparar impactos de cada recurso. Aprendizajes: relación entre movimiento y narrativa.

- **Actividad 3: Grabación de microclip con variaciones de iluminación** — Tomar un microclip corto aplicando cambios de luz y movimientos para enfatizar una intención estética; registrar decisiones técnicas.
- **Actividad 4: Edición y ajuste de exposición** — Editar un conjunto de imágenes y/o clips para equilibrar exposición, enfoque y color; justificar las elecciones de edición. Aprendizajes: coherencia visual y control técnico.

Evaluación

- Evaluación de O1: Informe de iluminación y atmósfera con ejemplos prácticos y justificación técnica; se evaluará la comprensión de cómo la luz modifica emociones y significado.
- Evaluación de O2: Proyecto de microclip con movimientos y encuadres deliberados; se valorará la claridad narrativa y la calidad de la ejecución (movimientos suaves, encuadres adecuados).
- Evaluación de O3: Portafolio de imágenes y clips con ajustes de exposición, enfoque y balance de blancos, acompañado de una breve reflexión sobre el proceso de edición.