

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

Plan de estudios 1996

Programa

Educación Estética y Artística V: Fotografía

Clave 1514	Semestre / Año 5º	Créditos 4	Área		
			Campo de conocimiento	Lenguaje, cultura y comunicación	
			Etapa	Profundización	
Modalidad	Curso (X) Taller () Lab () Sem ()		Tipo	T () P () T/P (X)	
Carácter	Obligatorio () Optativo () Obligatorio de Elección (X) Optativo de Elección ()		Horas		
			Semana	Semestre / Año	
			Teóricas 1	Teóricas 30	
			Prácticas 0	Prácticas 0	
			Total 1	Total 30	

Seriación

Ninguna ()

Obligatoria ()

Asignatura antecedente	
Asignatura subsecuente	
Indicativa (X)	
Asignatura antecedente	Educación Estética y Artística IV: Fotografía
Asignatura subsecuente	

Aprobado por el H. Consejo Técnico el 17 de mayo de 2017.

I. Presentación

La asignatura busca fortalecer la formación integral del alumno orientando su comprensión sobre el arte como un proceso emocional, intelectual y creativo. En continuidad con el programa de 4º año, se espera que el alumno desarrolle su capacidad de expresión y comunicación visual, su creatividad y sus habilidades de análisis y reflexión en torno a la imagen fotográfica.

La enseñanza de esta asignatura incluye la conjunción de tres elementos esenciales: el lenguaje fotográfico, la experimentación y el pensamiento creativo. Para ello se aplicará el proceso creativo en proyectos individuales y colaborativos, integrando recursos, técnicas y procedimientos de la fotografía digital. La asignatura consta de dos unidades teórico-prácticas que podrán ser impartidas en las horas semanales que se han venido realizando.

El curso se centra en el conocimiento, experimentación y reflexión de los elementos básicos del lenguaje fotográfico, para posteriormente reconocer las características, posibilidades e importancia de la imagen fotográfica en el contexto actual, utilizando las fases del proceso creativo para la aplicación e integración de dichos conocimientos.

La formación artística en fotografía permite que el alumno emplee información visual y conceptual a partir de la incorporación del lenguaje visual como un medio para comprender, expresar y comunicar sus ideas, experiencias o sentimientos. Además, favorece el desarrollo de algunas habilidades tales como: investigación, experimentación, análisis, apropiación, reflexión, producción y valoración, entre otras. Promueve la creación de nuevos vínculos de interpretación y transformación de la realidad y favorece el desarrollo cognitivo y afectivo, el pensamiento crítico, creativo y la inteligencia emocional.

Al finalizar el curso el alumno aplicará sus habilidades para plantear proyectos artísticos al utilizar las fases del proceso creativo; distinguirá y apreciará, con sentido crítico y estético, las técnicas, recursos y convenciones básicas del lenguaje visual; apreciará la expresión de las ideas, experiencias y emociones que se transmiten a través de la Fotografía. Además, distinguirá los procedimientos de búsqueda, selección, análisis y organización de la información procedente de diversas fuentes para su uso en proyectos artísticos, se comunicará y participará en ambientes virtuales apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación, aplicando los recursos digitales disponibles y sus protocolos de uso, finalmente adquirirá una mentalidad flexible, abierta a la innovación, así como a la diversidad y el respeto a las diferencias, para establecer relaciones humanas armoniosas y constructivas.

II. Objetivo general

El alumno conocerá y aplicará los elementos básicos que conforman el lenguaje fotográfico, mediante la utilización del proceso creativo en proyectos fotográficos dirigidos, para valorar la fotografía como medio de expresión y comunicación de emociones e ideas.

III. Unidades y número de horas

Unidad 1. El lenguaje fotográfico

Número de horas: 14

Unidad 2. La imagen fotográfica

Número de horas: 16

IV. Descripción por unidad

Unidad 1. El lenguaje fotográfico

Objetivos específicos:

El alumno:

- Conocerá y experimentará con los elementos compositivos y técnicos básicos que intervienen en la conformación de la imagen fotográfica digital, para crear imágenes de acuerdo a sus inquietudes expresivas y de comunicación.
- Analizará y reflexionará sobre el significado de las imágenes fotográficas en el contexto artístico, valorando su capacidad de ser generadoras de conciencia social e ideológica.

Contenidos conceptuales

- 1.1 Lenguaje visual y principios compositivos
- 1.2 Cámara fotográfica, componentes esenciales y funciones
- 1.3 Triángulo de la exposición
- 1.4 Las propiedades de la luz aplicadas a la fotografía

Contenidos procedimentales

- 1.5 Experimentación con el registro de sujetos en movimiento, barrido y congelado
- 1.6 Experimentación con la profundidad de campo, enfoque total y selectivo
- 1.7 Uso de principios de iluminación básica
- 1.8 Análisis e interpretación de imágenes fotográficas

Contenidos actitudinales

1.9 Concientización ideológica y social a partir de la imagen fotográfica

Unidad 2. La imagen fotográfica

Objetivos específicos:

El alumno:

- Desarrollará su creatividad a partir del conocimiento y aplicación de las fases del proceso creativo, valorándola como acción transformadora de sí mismo y del entorno.
- Aplicará los recursos alternativos de la imagen fotográfica digital en propuestas visuales, para reflexionar y valorar el papel de la imagen fotográfica en los contextos social, tecnológico y artístico, así como sus posibles vinculaciones.

Contenidos conceptuales

2.1 Fases del proceso creativo

- a) Generación y exploración de ideas
- b) Documentación y análisis de la información
- c) Planeación, del bocetaje a la toma
- d) Producción
- e) Presentación

2.2 Recursos y alternativas de la imagen fotográfica digital, procesos, soportes y medios de socialización

Contenidos procedimentales

2.3 Aplicación de las fases del proceso creativo para la realización de proyectos fotográficos individuales y colectivos

2.4 Presentación y argumentación de los proyectos fotográficos

Contenidos actitudinales

2.5 Desarrollo y valoración del pensamiento creativo

2.6 Reflexión del papel de la imagen fotográfica en los contextos social, tecnológico y artístico

V. Sugerencias de trabajo

Bajo un entorno de Aprendizaje Colaborativo (AC), Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), en Proyectos (ABP), en Investigación (ABI) y en el análisis y discusión de casos, entre otros, se espera que el profesor:

- Integre los saberes previos del alumno sobre los temas abordados con los nuevos conocimientos.
- Diseñe actividades que impliquen la búsqueda y análisis de información documental y visual en recursos de bibliotecas reales y virtuales de la UNAM.
- Emplee herramientas didácticas para la observación, organización y análisis de ideas. Por ejemplo: mapas conceptuales, cuadros sinópticos o preguntas intercaladas.
- Proponga actividades para la construcción colectiva de definiciones y conceptos a partir de lluvias de ideas y grupos de reflexión.
- Incluya actividades para la elaboración de trabajos escritos o visuales en formatos análogos y/o digitales, que permitan la reflexión y aplicación de los conocimientos.
- Diseñe experimentos, demostraciones, prácticas y talleres vivenciales dentro o fuera del aula para clarificar la comprensión de técnicas y conceptos. Por ejemplo, una demostración de las posibilidades que genera el uso de la iluminación en el retrato.
- Promueva la reflexión sobre el papel de la fotografía en las nuevas formas de interacción humana y de creación artística, considerando los criterios éticos para la creación fotográfica y el uso de la imagen.
- Propicie la curiosidad, la sensibilización, la imaginación y el placer estético empleando analogías, metáforas, uso de preguntas generadoras y de categorías estéticas como ejes de apreciación.
- Acerque al alumno a diferentes espacios reales y virtuales donde estén presentes productos artísticos, para que analice y valore su impacto en la cultura.
- Fomente la argumentación de las propuestas gráficas y la elección de recursos técnicos y visuales para la construcción de la imagen de acuerdo con las necesidades comunicativas del alumno.
- Proponga la elaboración de un portafolio de evidencias a partir de soportes tradicionales o digitales, como software de libre acceso en la red, que permita reconocer el proceso creativo del alumno durante el curso.
- Conduzca al alumno a reflexionar sobre sí mismo y sobre su entorno usando, por ejemplo: el autorretrato, la amistad, la familia y los sueños, entre otros temas: la identidad, la diversidad, las tradiciones, el patrimonio, el cambio, los valores, el consumismo y las problemáticas ambientales en imágenes fotográficas.

Entre las actividades que pueden realizar los estudiantes están:

- Elaboración de organizadores gráficos como: mapas conceptuales, cuadros sinópticos, tablas comparativas, mapas mentales, entre otros.
- Empleo de cuadros C-Q-A (Lo que conozco, lo que quiero saber y lo que he aprendido).
- Uso de herramientas y técnicas digitales para intervenir una imagen. Por ejemplo: editores en línea, *gift*, *time lapse*, *stop motion*, *cinemagram*, *motion photography*, entre otros.
- Análisis y discusión de casos a partir de imágenes que permitan clarificar algún tema del programa.

VI. Sugerecias de evaluación del aprendizaje

Para evaluar el aprendizaje de los alumnos es necesario hacer una valoración global y objetiva de la situación de enseñanza y aprendizaje, por lo que se recomienda considerar en el ciclo escolar, los siguientes tipos de evaluación: diagnóstica (al inicio de la clase o tema), formativa (durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje) y sumativa (al final de la clase o tema).

Es importante hacer del conocimiento del alumno las ponderaciones, criterios, indicadores o aspectos que serán evaluados, así como el o los instrumentos de evaluación que serán utilizados. Además, se sugiere que el profesor:

- Propicie la autoevaluación y la coevaluación con la intención de involucrar activamente a los participantes de la situación educativa (maestros y alumnos).
- Realice retroalimentación grupal o individual para contribuir a la mejora de los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
- Evalúe contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales a través de las siguientes técnicas o instrumentos de evaluación:
 - rúbricas
 - listas de cotejo
 - listas de verificación
 - escalas estimativas
 - portafolio de evidencias
 - bitácora de experiencias
 - cuestionarios
 - registro anecdótico
 - entrevistas
 - diarios de clase

VII. Fuentes básicas

- Ang, T. (2011). *Curso avanzado de fotografía digital*. Madrid: H. Blume.
- Costa, J. (2008). *La fotografía creativa*. México: Trillas.
- Freeman. M. (2007). *El ojo del fotógrafo: Composición y diseño para crear mejores fotografías*. Barcelona: Blume.
- Freeman. M. (2016). *El registro de la luz. El alma de la Fotografía*. Barcelona: Blume.
- Kelby, S. (2013). *La fotografía digital*. Madrid: Anaya Multimedia.
- Kelby, S. (2012). *Iluminar, disparar y retocar*. España: Anaya.
- Laforet V. (2012). *Relatos visuales. Tras el objetivo*. Madrid: Anaya.
- Peterson, B. (2012). *Los secretos de la exposición fotográfica. Como hacer fotografías espectaculares con cualquier cámara*. Madrid: Ediciones Tutor.
- Ricarte, J. (2000). *Creatividad y comunicación persuasiva*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Salkeld, R. (2014). *Cómo leer una fotografía. Manuales de fotografía creativa aplicada*. China: Gustavo Gili.
- Schewe, J. (2014). *Revelado digital*. España: Anaya.
- Short, M. (2013). *Contexto y narración en fotografía. Manuales de fotografía creativa aplicada*. China: Gustavo Gili.
- Simmons, M. (2015). *Cómo crear una fotografía. Manuales de fotografía creativa aplicada*. China: Gustavo Gili.
- Webb, J. (2011), *Diseño fotográfico*. Manuales de fotografía creativa aplicada. China: Gustavo Gili.
- White, R. (2006). *Cómo funcionan las cámaras digitales*. Madrid: Anaya Multimedia.

VIII. Fuentes complementarias

- Ang, T. (2011). *El fotógrafo completo*. Singapur: H. Blume.
- Berger, J. (2015). *Para entender la fotografía*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Breullie, J. (1996) *Dictionnaire mondial de la photographie*. Paris: Larousse. Recuperado de: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1200506v/f4.image>
- Centro de la Imagen. (s.f.). Publicaciones. [Página de Secretaría de Cultura] Recuperado el 1 de marzo de 2017 de: <http://centrodelaimagen.cultura.gob.mx/centro-de-la-imagen/publicaciones.html>
- Colorado, O. (2015) Página web del fotógrafo Oscar Colorado Nates. Recuperado el 3 de mayo de 2015 de: <http://www.oscarenfotos.com>
- Escobar, I. (Coord.) (2009) *Conocimientos fundamentales para la formación artística*. Colección Conocimientos Fundamentales. México: UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento. Recuperado de: <http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/fartistica/pdfs/interior.pdf>
- Freeman. M. (2011). *El ojo del fotógrafo: Composición y diseño para crear mejores fotografías*. Barcelona: Blume.
- Freeman. M. (2013). *Guía completa de luz e iluminación en fotografía digital*. Barcelona: Blume.
- Garvey-Williams, R. (2014) *Mastering Composition. The definitive guide for photographers*. China: Ammonite.
- Hacking, J. (2012). *Photography: The Whole Story*. China: Blume.

- Leal, J., Ramírez, A., Ramírez, A., Pérez, A., y Zelaya., E. (2008). *Manual para el uso pertinente del Lenguaje Visual en la Enseñanza de la Fotografía en la Escuela Nacional Preparatoria*. Proyecto SB402107 de la Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM, INFOCAB “Desarrollo de Materiales Didácticos para la Enseñanza de la Fotografía en la Escuela Nacional Preparatoria”. Recuperado de: https://archive.org/stream/ManualDeLenguajeVisual/Manual_completo#page/n0/mode/2up
- Marzal, J. (2008). *Como se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada*. España: Cátedra.
- Nightingale, D. (2014). *Mastering Exposure. All you need to know to take perfect photos with any camera*. China: Ilex.
- Ritchin, F. (2011). *Después de la fotografía*. México: Serieve.
- Roldán, J. (2003). *Emociones reconocidas: formación desarrollo y educación de las experiencias estéticas*. Madrid: Pearson Educación
- Urquiza, I. (2012). *El ABC de la fotografía digital*. México: Ediciones Larousse.