

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

Plan de estudios 1996

Programa
Educación Estética y Artística IV: Fotografía

Clave 1409	Semestre / Año 4º	Créditos 4	Área				
			Campo de conocimiento	Lenguaje, cultura y comunicación			
			Etapas	Introducción			
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 (X)	
Asignatura antecedente	
Asignatura subsecuente	Educación Estética y Artística V: Fotografía
Indicativa ()	
Asignatura antecedente	
Asignatura subsecuente	

Aprobado por el H. Consejo Técnico el 17 de noviembre de 2016.

I. Presentación

Esta asignatura propone una educación sobre el arte, a través de la experiencia estética, el conocimiento del lenguaje fotográfico y el fomento de la creatividad, para que el alumno logre desarrollar su sensibilidad, su pensamiento crítico y creativo, así como la expresión visual de sus ideas y emociones, enriqueciendo, de esta forma, su concepción del mundo.

La asignatura gira en torno a dos grandes núcleos: 1) “Mis emociones y mi entorno” donde el alumno interpreta su realidad interna y externa a partir de valoraciones estéticas con imágenes artísticas y no artísticas y 2) “De la imaginación a lo tangible” donde el alumno reinterpreta su realidad interna y externa mediante el proceso artístico, desde la concepción de una idea hasta la materialización de una imagen fotográfica.

El curso se centra en comprender al arte desde dos dimensiones: la estética y la artística. La primera, mediante la sensibilización a través de la observación, el análisis y la interpretación de obras artísticas y de imágenes en el entorno del adolescente, que le permita generar una conciencia crítica y lo lleve a la reflexión de conceptos estéticos. La segunda, a partir del conocimiento del lenguaje visual y sus fundamentos compositivos, de la experimentación con los elementos técnico-expresivos en fotografía, la comprensión de las posibilidades de representación fotográfica y la utilización de principios para la generación de ideas propositivas y originales, integrando paulatinamente la aplicación de estos recursos en ejercicios que fomenten la expresividad y creatividad en el alumno.

El programa propone una alternancia entre los contenidos que permite al alumno la comprensión gradual de los diferentes elementos y ofrece flexibilidad con respecto al orden en que estos pueden ser abordados. La asignatura consta de dos unidades teórico-prácticas que podrán ser impartidas en las horas semanales que se han venido realizando.

La formación artística en fotografía permite la implementación de un lenguaje visual que posibilita la comprensión, expresión y comunicación. Incrementa las habilidades de observación, atención, percepción, imaginación, búsqueda, indagación, experimentación, análisis, apropiación, producción, evaluación y metacognición. Promueve en el alumno la sensibilidad hacia el mundo que lo rodea y la reinterpretación del mismo, consolidando su desarrollo cognitivo y afectivo, por lo que favorece el pensamiento crítico, creativo y la inteligencia emocional. Fomenta la colaboración y el trabajo grupal, el respeto a las diferencias, la confianza en sí mismo y la preservación de las manifestaciones artísticas consideradas patrimonio cultural, al considerar que permiten una mejor comprensión de la experiencia humana pasada y presente.

Al finalizar el curso, el alumno apreciará al arte como medio de expresión de ideas, experiencias y emociones. Será capaz de expresarse con un lenguaje visual que complementa el oral y el escrito. Desarrollará habilidades para captar o producir significados en ejercicios artísticos. Reconocerá al arte como un hecho histórico-social que permite la comunicación y propicia la convivencia armónica entre individuos. Valorará

las opiniones, aportaciones y soluciones de los demás, como un proceso de enriquecimiento de sus propias percepciones, conocimientos e ideas. Respetará las diferentes sensibilidades, gustos, modos de ver y de ser. Será consciente de la experiencia estética que puede generar una obra de arte. Desarrollará una mentalidad flexible, abierta a la innovación, que le permita encontrar soluciones creativas en diferentes ámbitos, como las artes, las ciencias, las humanidades y las tecnologías. Será capaz de valorar las manifestaciones artísticas como patrimonio cultural de su país y del mundo. Utilizará recursos digitales y materiales para la construcción de conocimientos en torno al arte. Desarrollará habilidades de percepción, investigación y trabajo colaborativo. En suma, el alumno construirá aprendizajes significativos que le permitan desarrollar su sensibilidad ante problemas y situaciones que atañen a su persona y a su entorno.

II. Objetivo general

A través del programa de Fotografía IV, el alumno comprenderá y utilizará el lenguaje visual, técnicas y procesos fotográficos básicos para expresarse creativamente a través de imágenes fotográficas. Así mismo, el alumno desarrollará su percepción, sensibilidad y pensamiento crítico a partir del análisis e interpretación de imágenes, con el fin de lograr experiencias estéticas y valorar la expresión artística.

III. Unidades

Unidad 1. Mis emociones y mi entorno

Número de horas: 10

Unidad 2. De la imaginación a lo tangible

Número de horas: 20

IV. Descripción por unidad

Unidad 1. Mis emociones y mi entorno

Objetivos específicos:

El alumno:

- Conocerá y experimentará con los componentes del lenguaje visual, utilizando técnicas fotográficas básicas.
- Analizará obras artísticas e imágenes de su entorno mediante procesos de interpretación y a partir de su experiencia estética.
- Valorará al arte como elemento transformador de sus emociones y su entorno.

Contenidos conceptuales

- 1.1 Componentes del lenguaje visual
- 1.2 Relación de la fotografía y las propiedades de la luz
- 1.3 Cámara fotográfica, componentes esenciales y funciones
- 1.4 Materiales fotosensibles, tradicionales y digitales

Contenidos procedimentales

- 1.5 Procesos de interpretación de la imagen
- 1.6 Uso y experimentación con las funciones básicas de una cámara fotográfica
- 1.7 Uso y experimentación con materiales fotosensibles tradicionales y/o digitales

Contenidos actitudinales

- 1.8 Vivencia y valoración de la experiencia estética
- 1.9 Reflexión y toma de conciencia sobre las imágenes artísticas y del entorno

Unidad 2. De la imaginación a lo tangible

Objetivo específico

El alumno:

- Comprenderá y aplicará diferentes modos de representación, composición, técnicas, recursos y procesos en proyectos fotográficos.
- Desarrollará y valorará sus capacidades expresivas y creativas.

Contenidos conceptuales

- 2.1 Formas de representación en fotografía: directa, construida y abstracta
- 2.2 Composición fotográfica

Contenidos procedimentales

- 2.3 Aplicación de principios y recursos compositivos
- 2.4 Utilización de la iluminación y la exposición como elementos expresivos
- 2.5 Procesos digitales y alternativos
- 2.6 Expresión creativa a través del desarrollo de proyectos fotográficos

Contenidos actitudinales

2.7 Desarrollo y valoración del pensamiento creativo

V. Sugerencias de trabajo

Bajo un entorno de aprendizaje colaborativo (AC) y con el empleo de técnicas didácticas como Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje basado en Proyectos (POL), Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) y Aprendizaje basado en el Análisis y Discusión de Casos, se espera que el profesor pueda:

- Considerar la integración del conocimiento previo que el alumno tenga sobre los temas a abordar.
- Diseñar actividades de búsqueda y análisis de información a partir de la revisión del material bibliográfico y recursos de bibliotecas digitales de la UNAM.
- Emplear herramientas didácticas para la observación, organización y análisis de ideas como mapas mentales, cuadros comparativos y cuadros sinópticos, utilizando soportes tradicionales o utilizando software de libre acceso en la red.
- Proponer actividades para la construcción colectiva de definiciones y conceptos a partir de grupos de reflexión y lluvias de ideas.
- Incluir actividades para la elaboración de trabajos escritos o visuales en formatos análogos y/o digitales, que permitan la reflexión y aplicación de los conocimientos logrados.
- Seleccionar imágenes artísticas que vayan de lo simple a lo complejo y que posibiliten observación, análisis e interpretación que se pretenden fomentar en el alumno.
- Desarrollar actividades que propongan estrategias de sensibilización y apreciación artística como: observación, descripción, identificación de elementos, contraste, comparación, jerarquización, agrupación, relación entre las partes y el todo, preguntas clave y las categorías estéticas como modelos de interpretación.
- Promover la valoración de la diversidad de los puntos de vista expresados.
- Diseñar entrevistas y cuestionarios que permitan al alumno argumentar sobre ciertos aspectos del tema o exponer sobre las experiencias obtenidas a partir de ejercicios prácticos.
- Diseñar experimentos, demostraciones, prácticas y talleres vivenciales dentro o fuera del aula para clarificar la comprensión de técnicas y conceptos.
- Propiciar la curiosidad, el placer estético, la sensibilización y creatividad del alumno.

Para promover el aprendizaje de sus alumnos, el profesor puede solicitar:

- Realizar de organizadores gráficos, como: mapas conceptuales, cuadros sinópticos, tablas comparativas, mapas mentales, etc.
- Elaborar de Cuadros C-Q-A (Lo que conoce, lo qué quiere saber y lo que ha aprendido).
- Trabajar por parejas, en grupos pequeños o de manera individual.
- Emplear Aprendizaje basado en el Análisis y Discusión de Casos, utilizando imágenes que permitan clarificar el tema, así como el Análisis de Textos y organizadores anticipados diseñados y elegidos por el profesor para la exploración de los contenidos.
- Emplear el Aprendizaje basado en Proyectos (POL) y el Aprendizaje basado en Problemas (ABP), los cuales se consideran idóneos para la realización de ejercicios fotográficos donde se apliquen los conceptos abordados, así como la socialización de los mismos con la comunidad.

VI. Sugerencias de evaluación del aprendizaje

Bajo un entorno de Evaluación Cualitativa y Formativa que pretende potenciar el logro de aprendizajes de los alumnos, es importante contemplar la evaluación como un proceso dinámico, sistemático e integral que es fundamental en la acción educativa.

- Es necesario hacer una valoración global y objetiva de la situación de enseñanza y aprendizaje, por lo que se recomienda realizar cada uno de los siguientes tipos de evaluación: diagnóstica (al inicio), formativa (durante el proceso de enseñanza aprendizaje) y sumativa (al final) de los tres trimestres o periodos del ciclo escolar.
- Es importante hacer del conocimiento de alumno las ponderaciones, criterios, indicadores o aspectos que serán evaluados, así como, el o los instrumentos de evaluación que serán utilizados y el procedimiento de evaluación que se aplicará para tal fin.
- Propiciar la autoevaluación y la coevaluación con la intención de involucrar activamente a los participantes de la situación educativa (maestros y alumnos).
- Realizar retroalimentación grupal o individual para contribuir a la mejora de los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
- Evaluar contenidos declarativos, actitudinales y procedimentales a través del uso y aplicación de alguno 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
- exámenes parciales y finales

VII. Fuentes básicas

- Bouillot, R. (2005) *II Curso de fotografía digital. Fundamentos y aplicaciones*. París: Ediciones Omega.
- Colorado, O. (2015) Página web del fotógrafo Oscar Colorado Nates. Recuperado el 3 de mayo de 2015 en: <http://www.oscarenfotos.com>
- Conde, T. (2003) *Una visita guiada. Breve historia del Arte Contemporáneo de México*. México: Grijalbo.
- Costa, J. (2008) *La fotografía creativa*. México: Trillas.
- Costa, J, y Fontcuberta, J. (1990) *Fotodiseño*. España: CEAC.
- De Fusco, R. (2008). *El placer del arte. Comprender la pintura la escultura, la arquitectura y el diseño*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Dondis, A. (1976). *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Fontcuberta, J. (1990) *Fotografía, conceptos y procedimientos*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Freeman, M. (2003) *Guía completa de fotografía digital*. China: Blume.
- Hacking, J. (2013) *Fotografía, toda la historia*. (Primera edición en lengua española). China: Blume.
- Langford, M. (2001) *La fotografía paso a paso*. España: Hermann Blume Ediciones.
- Langford, M. (1994) *Enciclopedia completa de la fotografía*. España: CEAC.
- Salkeld, R. (2014) *Cómo leer una fotografía*. Manuales de fotografía creativa aplicada. China: Gustavo Gili.
- White, R. (2006) *Cómo funcionan las cámaras digitales*. Madrid: Anaya Multimedia.

VIII. Fuentes complementarias

- Acha, J. (1994) *Las actividades básicas de las artes plásticas*. México: Ediciones Coyoacán.
- Beardsley, C. y Hospers, J. (1990). *Estética: Historia y fundamentos*. Madrid: Cátedra.

- Berger, J. Blomber, Fox, C. Dibb, M. y Hollis, R. (2000) *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Dantzic, C. (2005) *Diseño Visual, introducción a las artes visuales*. México: Trillas
- Ragans, R. (2005) *Arttalk*. EU: McGraw-Hill.
- Rovira, A. (2007) *Cómo reconocer estilos*. España: Parramón.
- Yorath, D. (2000) *Photography a crash course*. New York: Watson-Guption Publications.
- _____ (1994) *Le dictionnaire mondial de la photographie*. Francia: Larousse.
- _____ (1993) *Expresión y apreciación artísticas*. México: Trillas.
- _____ (1992) *Crítica del Arte. Teoría y práctica*. México: Trillas.
- Escobar, I. (2009) *Conocimientos fundamentales para la formación artística*. México: UNAM.
- Jauss, R. (2002). *Pequeña apología de la experiencia estética*. Barcelona: Paidós.
- Little, S. (2004) *Ismos para entender el arte*. España: Turner.
- Newhall, B. (2002) *Historia de la fotografía*. España: Gustavo Gili.
- Urquiza, I. (2012) *El ABC de la fotografía digital*. México: Ediciones Larousse.
- Tatarkiewicz, W. (2001) *Historia de seis ideas. Arte, belleza, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid: Tecnos.
- Webb, J. (2011) *Diseño fotográfico*. Manuales de fotografía creativa aplicada. China: Gustavo Gili.
- Roldán, J. (2003). *Emociones reconocidas: formación desarrollo y educación de las experiencias estéticas*. Madrid: Pearson Educación.