

SENTIR PARA VER

ARTE

Didáctica de las Artes Visuales

<https://educacionenartes.wixsite.com/didactic-visual-arts>

Índice

- 2 **SENTIR PARA VER ARTE**
Experiencia y creación en Educación Artística a través de la Fotografía
Ángel García Roldán
- 6 **Fotografía urbana: otras maneras de ver a los demás**
Celia Romacho Lázaro, Ainhoa Nova López, Cristina Luque Manjón,
Alejandro Fernández García, Alejandro Jiménez López, Lucía Navarro Alcaina
- 13 **La fotografía, el retrato, lo malo y lo bello.**
Isabel Lucena Aragón
- 71 **Conversaciones para la transformación en un personaje**
Anastasia Corrales Carpio. Eduardo Martínez Montoro José Antonio Sánchez
Rodríguez
- 73 **El retrato performativo**
Ángel García Roldán.
- 102 **Ver a través de la cámara es conocer tú historia**
Adoración López Villaverde, Candela Ordóñez Cuenca, Celia Guerrero Velasco,
Carmen Miriam Flores García, Mónica Galera Egea, Paula Barros
- 110 **Posar frente a la cámara también fue una experiencia reveladora**
Annalisa Lo Pumo
- 150 **Documentación fotográfica en el aula**
Raquel Delgado, Paula Izquierdo, Minerva Jiménez, Manuel Moreno, Manuel
Olivares y Carmen Rodríguez.
- 163 Créditos

SENTIR PARA VER ARTE.

Experiencia y creación en Educación Artística a través de la Fotografía

Ángel García Roldán

La formación en el ámbito de la Educación Artística representa un desafío constante, entre la limitación del tiempo disponible, la vasta cantidad de contenidos que debemos abordar y la necesidad de ofrecer experiencias auténticas que nos permitan conectar con el arte de una manera visceral. La enseñanza en esta área del conocimiento debe ser esencialmente experiencial y se basa en dos momentos clave en su didáctica. El primero implica introducir nuevos valores y perspectivas que, a menudo, son desconocidos para los estudiantes. El segundo se centra en la necesidad de transformar los enfoques pedagógicos, reconociendo que, aunque el rigor y la profundidad son fundamentales, se debe priorizar una práctica que garantice un aprendizaje tangible, capaz de desentrañar las imágenes del arte a través de las propias creaciones de los alumnos, fomentando así conexiones y reflexiones visuales.

La fotografía contemporánea, en particular, ofrece un marco excepcional para explorar estas dimensiones del aprendizaje artístico. Cada imagen fotográfica es una idea visual, y esta disciplina proporciona el contexto perfecto para crear narrativas que capturan la esencia de la experiencia humana. En este sentido, la fotografía de calle destaca por su capacidad para documentar la cotidianidad y la diversidad de la vida urbana, invitando a los estudiantes a observar su entorno con una mirada crítica y reflexiva. A través de la fotografía de calle, los alumnos pueden aprender a capturar momentos efímeros, a reconocer historias en lo cotidiano y a comunicarse visualmente con audiencias diversas.

Asimismo, el retrato contemporáneo permite a los estudiantes experimentar con la representación de la identidad y la subjetividad. A través de la creación

de retratos, los alumnos pueden explorar la complejidad de la persona retratada, reflexionando sobre las relaciones entre el fotógrafo y el sujeto. Este proceso invita a la discusión sobre temas de representación, poder y la intimidad de la captura fotográfica, propiciando un espacio para el diálogo sobre la narrativa visual y la empatía.

De esta forma surge nuestro proyecto editorial, que documenta un proceso de aprendizaje en torno a la imagen fotográfica. Los artefactos que desarrollamos en nuestras sesiones no solo son representaciones artísticas, sino también el reflejo de una estrategia didáctica que se sustenta en tres pilares esenciales: investigar, crear y aprender. Este enfoque nos lleva a explorar constantes fundamentales en la disciplina artística y su enseñanza: la referencialidad en el arte, la evocación de nuestras imágenes personales y la observación de la realidad, lo que nos invita a reconsiderar nuestro mundo, conscientes de que solo alcanza nuestra visión una parte de lo que realmente existe.

Promover estas aproximaciones en nuestros estudiantes, así como en las futuras generaciones de educadores, es fundamental para acceder al metalenguaje que cada obra artística encarna; un lenguaje que permite analizar aspectos formales y conceptuales, así como comprender su función última: la expresión interna del ser. Una obra de arte debe ser vista como una herramienta poderosa para la enseñanza, y su análisis no puede limitarse a una mera reproducción, comentario o estudio histórico. La obra de arte debe ser un punto de partida para el diálogo, donde los participantes se expresen desde su propio lenguaje, explorando nuevas posibilidades.

Izquierda:

Capilla del Colegio Máximo de Cartuja. 2024. Maite Ruiz García

La interrogante sobre si debemos abarcar la totalidad del arte en una asignatura dedicada a él es complicada y, a menudo, retórica, especialmente considerando las limitaciones de un currículo educativo generalista y optativo. La respuesta está en aprovechar al máximo el tiempo disponible, manteniendo la mente abierta para que cada estudiante pueda explorar aquellos aspectos del arte que, aunque solo ligeramente indicados, son igualmente valiosos. En este sentido, el arte puede ser entendido como una representación de nuestras capacidades, y nuestra función docente se basa en imaginar y permitir todas las posibilidades.

Por ello, nuestro método didáctico, fundamentado en la A/R/Tografía —un enfoque metodológico para investigaciones artísticas—, nos habilita para explorar con confianza el extenso universo de las artes y sus imágenes. Reconocemos la importancia de las preguntas sobre las respuestas, de las necesidades de los estudiantes y de la flexibilidad de la enseñanza frente a un guion estricto. Los procesos en Educación Artística son, por tanto, reveladores y enriquecedores, siempre y cuando seamos capaces de profundizar en ellos, accediendo a dimensiones más ricas y espontáneas.

En resumen, nuestro empeño se centra en crear comunidades de educadores que cuestionen cómo se puede enseñar y aprender arte en la actualidad y en el futuro. Esta visión está en el núcleo de nuestra acción didáctica, bajo el lema "Sentir para ver Arte". Esperamos que este recurso no solo funcione como un documento de memoria, sino que también se convierta en un instrumento vivo que promueva futuras experiencias en el campo de la Educación Artística, apoyado por la experiencia y

compromiso de todos sus autores, así como de quienes se acerquen a este catálogo de imágenes y procesos con el deseo de descubrir nuevas formas de abordar la enseñanza artística.

BOOM!

BOOM!

Haha

BLAH BLAH LIAR

Fotografía urbana: otras maneras de ver a los demás

Celia Romacho Lázaro, Ainhoa Nova López, Cristina Luque Manjón, Alejandro Fernández García, Alejandro Jiménez López, Lucía Navarro Alcaina

Mirada 1

La fotografía es un ámbito muy flexible que puede transmitir varios significados según los ojos que miren la foto mostrada o según los ojos que estén detrás de la cámara preparando o esperando al escenario adecuado para realizar la foto.

Durante las sesiones de clase hemos tenido varias experiencias tanto fuera de clase como en el interior de ella, al principio creo que el profesor nos quiso poner delante lo que nos puede ofrecer la fotografía con el objetivo de conseguir nuestra atención en esta. Eso llevó a experiencias que normalmente no entrarían en mi cabeza como el simple hecho de buscar la fotografía de lo que no fotografías. Esto puede ser una contradicción pero es solo una simple muestra del potencial que tiene la fotografía para transmitir un mensaje y una actividad para mí muy interesante para romper con el pensamiento fijo que tenemos a la hora de pensar en hacer una foto.

Mirada 2

Cada persona que se cruzaba era diferente, como que contaban algo: cada gesto, cada mirada, cada postura, transmitía algo único. No se trataba solo de "tomar fotos", sino de construir una narrativa a través de la imagen, que cobrase sentido, de buscar detalles que antes hubieran pasado desapercibidos.

Lo que realmente marcó mi aprendizaje fue darme cuenta de la importancia de la actitud. En las primeras sesiones, sentía que estaba detrás de la

cámara como si nada, casi como un espectador.

Cuando alguien se presta a ser fotografiado, pienso que hay una vulnerabilidad en ello, un acto de confianza mutua para poder sentirnos cómodos y cómodas, algo que pienso que es muy importante para esto y que se nota mucho. Como persona que fotografiaba, también tuve que aprender a ofrecer esa confianza, a hacer que la otra persona se sintiera cómoda, a permitir que esa interacción se convirtiera en algo fluido y sobre todo natural. Cada fotografía se transformaba en una conversación en silencio por llamarlo de alguna manera, un espacio compartido en el que ambas partes, el fotógrafo y el modelo, se descubrían.

Desde el punto de vista pedagógico, este ejercicio de observar y aprender a ser observado me enseñó a reflexionar sobre mi lugar en el entorno. No se trataba solo de las personas que fotografiaba, sino también de cómo el lugar y las circunstancias influían en el retrato. Aprendí a mirar el contexto con más profundidad: ¿qué dice la luz sobre lo que estamos fotografiando? ¿Cómo la ropa, la postura o el entorno cuentan algo más allá de la imagen misma? Este enfoque me permitió entender la fotografía como una herramienta para leer el mundo de manera más matizada y concreta, como una forma de volver a ver pero de manera diferente a la que estaba acostumbrada lo que veía a través del lente, interpretando no solo lo evidente, sino también lo que quedaba detrás de la imagen..

Finalmente, al mirar atrás, veo que este ejercicio fue una forma de conectar con el entorno de una manera más profunda y significativa. La calle, la gente, las situaciones cotidianas dejaron de ser solo un fondo sobre el que pasábamos desapercibidos. No solo aprendí sobre fotografía, sino sobre la

importancia de la mirada atenta, de la conexión que se genera al compartir un instante, un gesto. Y, de alguna manera, eso es lo que el retrato enseña: a mirarnos y a mirar con más conciencia, a comprender que cada imagen es una historia que merece ser contada.

Mirada 3

Durante estas semanas hemos estado trabajando la fotografía. Pocas veces me había planteado que el hecho de trabajar la fotografía fuese una manera tan útil y versátil de apreciar o encontrar el arte en sitios que nunca antes habíamos pensado. De este modo, abrimos la puerta a la creatividad, imaginación, habilidades de los alumnos.

Hemos podido apreciar la importancia que tiene el color y la luz en la fotografía. En la primera sesión el profesor, nos pidió primeramente que hiciéramos diez fotos aplicando el filtro de blanco y negro, a cosas que nunca le hubiéramos hecho una foto. La verdad es que la experiencia fue bastante interesante y lúdica, muchos compañeros llegamos a realizar fotos muy interesantes. Fuimos capaces de ver más allá de las cosas que estamos acostumbrados a ver diariamente. Algo que me resultó llamativo, es que el profesor nos dijo que estas fotos que realizamos tenían que contar una historia, y hacer ver a la persona que las viera, que se imaginase lo que podría estar pasando en el momento que se realizaba la foto.

La segunda parte de la sesión consistía en perseguir a un compañero, y mientras este realizaba su vida cotidiana, nosotros como fotógrafos, teníamos que tomar retratos donde destacara la naturalidad del mismo. Además, en esta parte pude apreciar cómo de importante es el lenguaje corporal de una persona, y lo que puede llegar a representar. En mi opinión, sería una

experiencia que podría resultar muy motivante para el alumnado y podrían desarrollar el gusto por la fotografía.

La tercera parte consistía en realizar fotos en movimiento. Estas fotos tenían cierta complejidad, y fueron pocas las fotos que primeramente me salían interesantes. De igual modo, los resultados fueron muy sorprendentes, y nunca me había imaginado que realizando fotos siguiendo estas pautas, pudieran dar estos resultados tan fascinantes. Creo que podría ser una actividad divertida y podría motivar a los alumnos a captar momentos irrepetibles como podrían ser el salto de un amigo, el movimiento de las hojas con el viento o el correr de una mascota. También es un aspecto importante que los niños puedan tomar nociones básicas sobre tiempo y espacio. Entender cómo se puede congelar un momento específico en el tiempo usando la cámara, lo que les ayuda a reflexionar sobre la temporalidad y el cambio.

La fotografía en movimiento es una estrategia pedagógica ideal para los niños porque combina el juego con el aprendizaje. Les permite desarrollar habilidades técnicas y creativas, mejorar la observación y el enfoque, y explorar conceptos de tiempo y espacio de manera práctica y visual. Además, esta actividad fomenta el entusiasmo y la curiosidad natural de los niños, convirtiéndose en una herramienta poderosa para su desarrollo integral en el ámbito de las Artes Visuales.

Mirada 4

En la primera salida de campo, me di cuenta de que no es necesario tener una buena cámara para poder realizar buenas fotografías, dicha salida me provocó salir de mi zona de confort y me ayudó a ver la vida cotidiana como algo más que eso; es

decir, me paré a analizar acciones a las que normalmente no le presto atención y me ayudó a desarrollar mi espíritu crítico al analizar cada una de las fotografías teniendo en cuenta las luces, sombras, movimientos o expresiones de las personas que caminaban por ahí en ese instante.

Anteriormente caminaba por la calle sin apreciar prácticamente nada de lo que se puede observar y actualmente, me paro a analizar la belleza de cada uno de los objetos o personas que puedo ver por la calle, analizando también los rasgos característicos de cada una de las personas que me puedo encontrar y esto es gracias a haberme puesto a realizar fotografías a escaparates, personas de la calle u objetos a los que nunca les haría una foto, olvidándome de la vergüenza que me podía causar en el momento, sacar la cámara y realizar fotografías a personas desconocidas sin que me viesen como una “loca”.

Mirada 5

La fotografía ha sido siempre una disciplina en la que no solo se capturan momentos, sino que dentro de ellas encontramos sentimientos y las diferentes maneras que tenemos de ver a los demás, ya bien sea desde un desconocido hasta una persona muy allegada a nosotros. Tiene relación con la pintura, pero con la diferencia de que la fotografía es capaz de congelar el momento preciso que estamos viviendo concretamente en un momento preciso.

Para poder hablar de la fotografía desde un punto pedagógico debemos conocer diversos factores que influyen, planteándonos qué valor tiene como herramienta educativa y qué habilidades seremos capaces de desarrollar en ella. No es simplemente una disciplina diferente a la pintura, sino que podemos verla como una herramienta muy

poderosa en la que se puede utilizar en diversos contextos educativos. Esta maravillosa materia ayuda a los alumnos y a las personas que la practican al desarrollo visual y ver más allá de la realidad, es decir, por lo general el alumnado no se para a pensar qué es lo que tienen en frente, ya sea desde un punto de vista artístico como la belleza, fealdad, y horror del mismo.

Gracias a la primera salida y práctica que tuvimos en la asignatura pudimos ver esto que estoy mencionando, pararnos y ver más allá de lo cotidiano. Nunca se me había pasado por la cabeza hacer una foto a un escaparate, a una persona desconocida y ver qué transmite esa foto, pese haber estudiado arte y fotografía. El hecho de analizar la luz, el contraste así como el movimiento, provoca una sensación muy diferente al verla que nunca antes habíamos podido imaginar.

Por otro lado el hecho de profundizar en los sentimientos es un hecho que, en esta etapa está muy a la orden del día y sobre todo aún no se ha modelado por completo, debemos enseñar cómo expresar los sentimientos y explicarlos cuando vemos una foto que nos puede emocionar y también cuando la realizamos, provocando que estas emociones salgan sin necesidad de que las repriman.

1 bidou 2 bidou

andamios
ALQUIVA
958420145

SCALPERS

AGORA
JOYAS

La fotografía, el retrato, lo malo y lo bello

Isabel Lucena Aragón

La fotografía de retrato es algo increíblemente profundo. Más allá de una simple imagen, cada retrato tiene el poder de contar una historia o de construir un personaje, y creo que eso es lo que conecta mis experiencias fotográficas con las historias que cuentan "La sal de la tierra" y "Helmut Newton: Lo malo y lo bello". Estas dos películas ofrecen visiones muy distintas, pero igualmente potentes, de lo que una foto puede transmitir, y me han inspirado mucho en mis propios intentos de capturar a mi compañera de piso, Esther, explorando su esencia en distintas atmósferas.

En el documental "La sal de la tierra", Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado nos invitan a ver el mundo a través de los ojos del fotógrafo Sebastião Salgado, quien ha dedicado su carrera a retratar comunidades en situaciones extremas. Sus fotos no son "bonitas" en el sentido tradicional, pero tienen una fuerza que es difícil de ignorar. La obra de Salgado no busca la perfección estética; se trata más bien de capturar la esencia humana en su estado más puro y vulnerable. Sus retratos me hacen pensar en la fotografía como una herramienta para conectar, para revelar algo más allá de las apariencias y ver a las personas como son en realidad.

Cuando pienso en cómo esto ha influido en mis propios retratos, veo cómo se relaciona con las fotos que tomé de Esther en la ducha. En esas imágenes, el maquillaje se le corre y el agua cae por su rostro, mostrando una versión de ella que pocas veces vemos. Es una versión cruda y sin adornos, similar a la vulnerabilidad que Salgado capta en sus fotos. Aunque la situación es muy diferente, compartimos la misma intención: mostrar algo auténtico y humano.

Por otro lado, Helmut Newton, cuyo trabajo explora una estética completamente diferente, me hizo pensar en el poder de la fotografía para crear personajes complejos y llenos de misterio. En "Helmut Newton: Lo malo y lo bello", el director Gero von Boehm muestra cómo Newton buscaba captar una mezcla de fuerza y vulnerabilidad en sus modelos, a menudo mujeres que desafiaban las expectativas de feminidad al mostrarse seguras y desinhibidas. Newton convierte la fotografía en una especie de teatro visual en el que cada detalle, desde la pose hasta el entorno, nos da pistas sobre quiénes son sus personajes, al menos dentro de la historia que él construye.

Este enfoque también me influyó mucho, especialmente en los retratos de Esther con el gorro ruso. El gorro no es solo un accesorio en la imagen; al verlo, de inmediato evoca una historia, un misterio, una conexión con Rusia y sus paisajes fríos. Esther se convierte en alguien enigmático, en un personaje que parece venir de otro mundo. Con los fondos oscuros y claros, esta "Esther rusa" parece contener algo fuerte y profundo. Así como Newton usaba cada detalle para construir un personaje, en estas fotos intenté capturar algo similar, esa mezcla de poder y misterio que hace que el espectador se sienta atraído a conocer la historia que hay detrás.

Esta experiencia con Esther me permitió ver la fotografía de retrato como un proceso de construcción. Con el gorro ruso y el contraste de fondos, intenté crear una versión fuerte y misteriosa de ella, casi un personaje, mientras que en la ducha busqué algo completamente opuesto: una Esther sin barreras, en un momento de vulnerabilidad y sin adornos. Estas dos series reflejan las dualidades que cada persona puede tener dentro de sí misma,

y creo que esa es una de las cosas más bellas de la fotografía: poder mostrar ambos lados, lo que queremos mostrar al mundo y lo que, quizá, tratamos de ocultar.

En los retratos "rusos" vemos un personaje poderoso y sensual. Por el contrario, en los retratos realizados en el cuarto de baño vemos un personaje frágil, débil y pensativo.

Pensar en la relación de todo esto con la educación visual me hace darme cuenta de cómo la fotografía puede ser una herramienta educativa poderosa. Al igual que Salgado y Newton, los estudiantes pueden aprender a ver más allá de la superficie y a explorar cómo la identidad y las emociones se manifiestan en una imagen. La fotografía les permite ver la complejidad de las personas y de los entornos de una forma única, desarrollando su capacidad de empatía y su curiosidad por el mundo.

Imagino actividades en las que, por ejemplo, los niños puedan ver diferentes tipos de retratos, desde imágenes crudas y vulnerables hasta retratos contruidos y enigmáticos. Esto podría abrirles los ojos a las muchas formas en las que una imagen puede contar una historia y hacer que comprendan la fotografía no solo como algo visual, sino también como una herramienta para entender emociones y situaciones. También me gustaría que tuvieran la oportunidad de explorar su propio entorno a través de la cámara, descubriendo el poder de los detalles y de las historias que esconden los lugares y las personas a su alrededor.

Tanto "La sal de la tierra" como "Helmut Newton: Lo malo y lo bello" me han enseñado que la fotografía es mucho más que capturar una imagen. Puede mostrar quiénes somos, o quiénes queremos ser;

puede crear personajes o desvelar la esencia humana. Mis fotos de Esther, con el gorro ruso y en la ducha, son un ejemplo de cómo la fotografía puede jugar con estos dos extremos: la fuerza y la vulnerabilidad, el misterio y la realidad. Quiero que esta experiencia también inspire a mis futuros estudiantes, ayudándoles a ver el mundo desde diferentes ángulos y a descubrir que, en cada retrato, cada rostro y cada detalle, hay una historia que merece ser contada.

Sin título. 2024. Mónica Galera Egea

Sin título. 2024. Mónica Galera Egea

Sin título. 2024. Carmen Miriam Flores García

Sin título. 2024. Carmen Miriam Flores García

Sin título. 2024. Anastasia Corrales Carpio

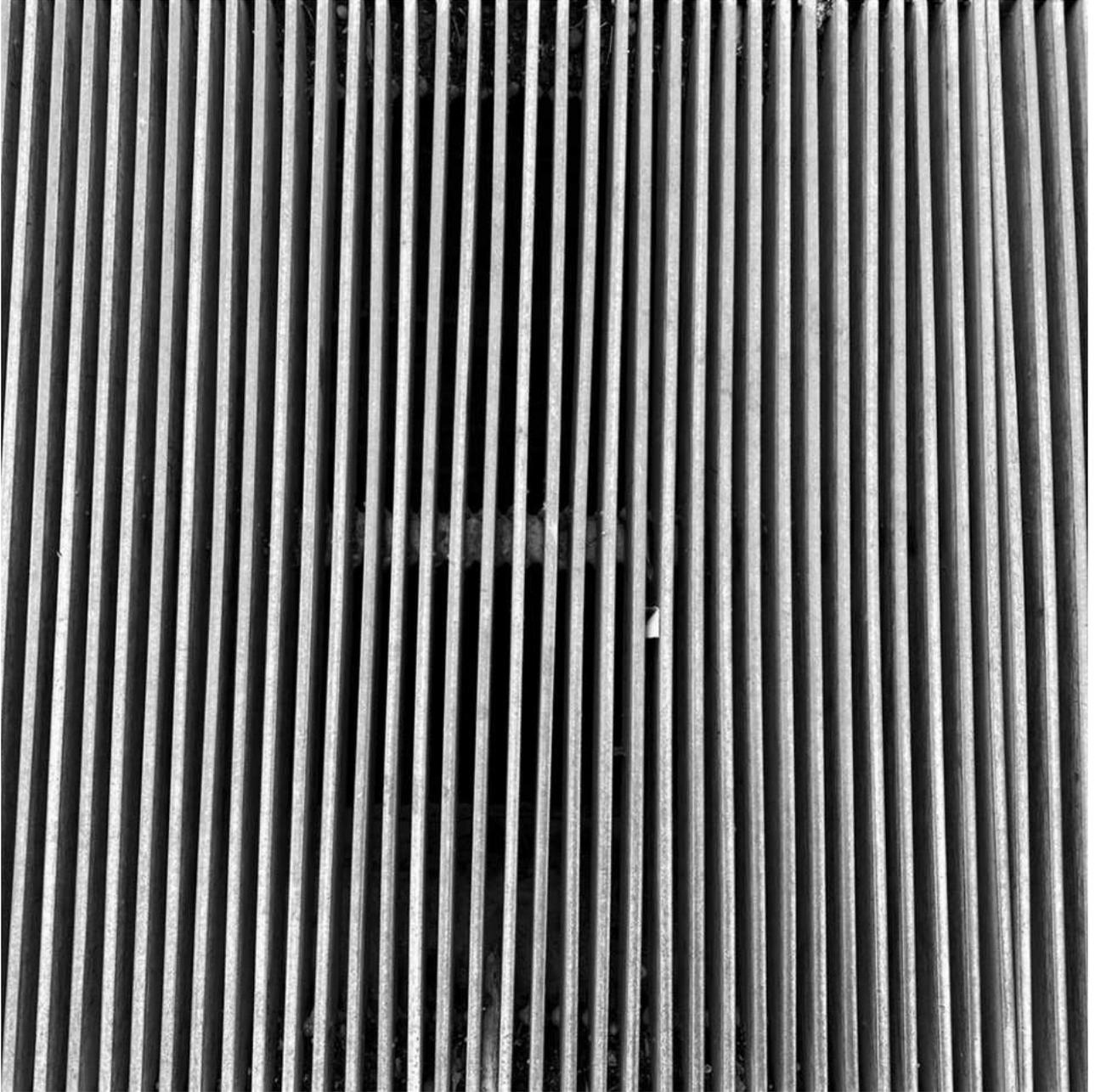
Sin título. 2024. Anastasia Corrales Carpio

Sin título. 2024. Minerva Jiménez Fernández

Sin título. 2024. Minerva Jiménez Fernández

Sin título. 2024. Adoración López Villaverde

Sin título. 2024. Adoración López Villaverde

Sin título. 2024. Cristina Luque Manjón

Sin título. 2024. Cristina Luque Manjón

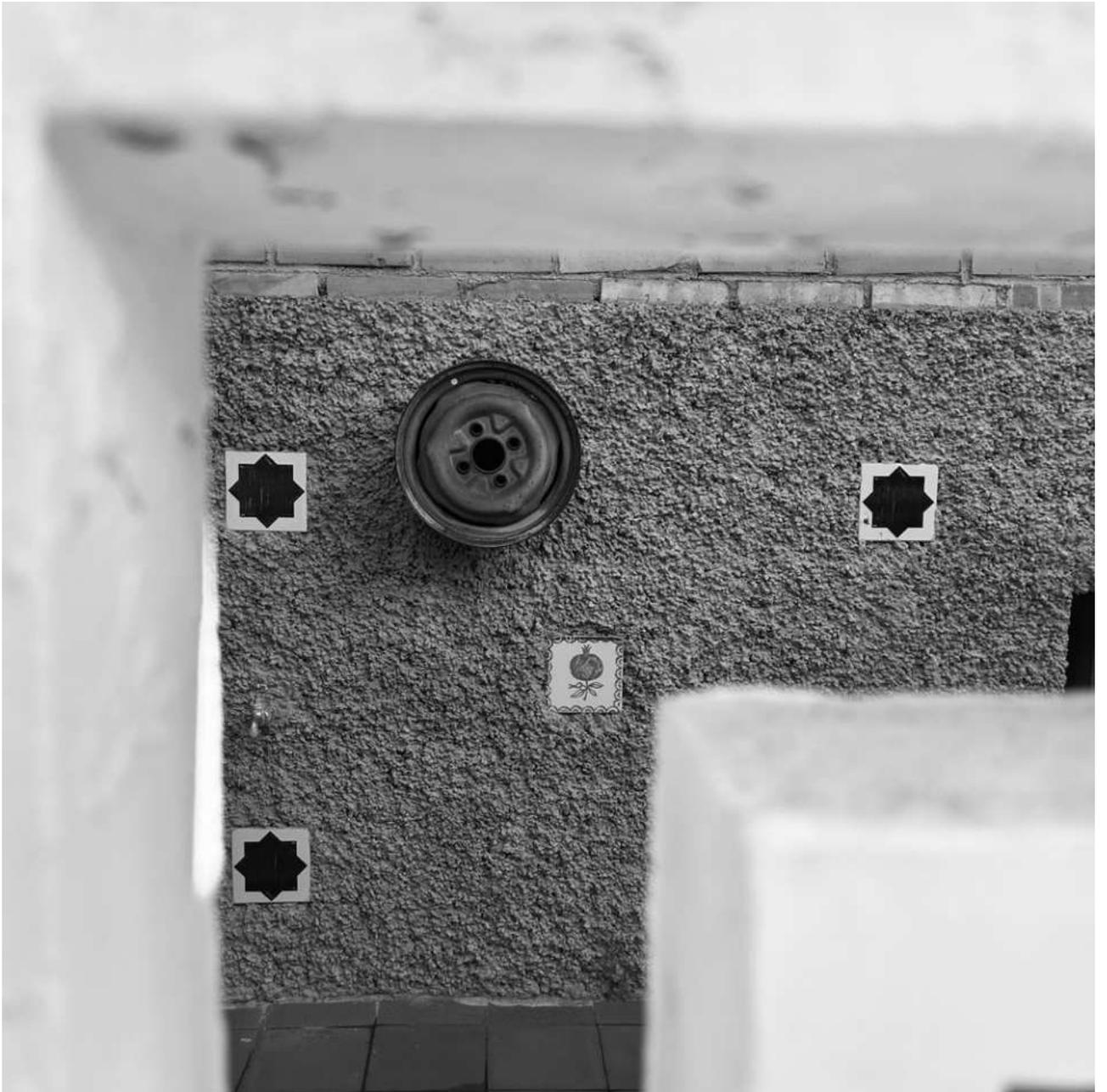
Sin título. 2024. Alejandro Jiménez López

Sin título. 2024. Alejandro Jiménez López

Sin título. 2024. Maite Ruiz García

Sin título. 2024. Maite Ruiz García

Sin título. 2024. Natalia Díaz González

Sin título. 2024. Natalia Díaz González

Sin título. 2024. Lucía Navarro Alcaina

Sin título. 2024. Lucía Navarro Alcaina

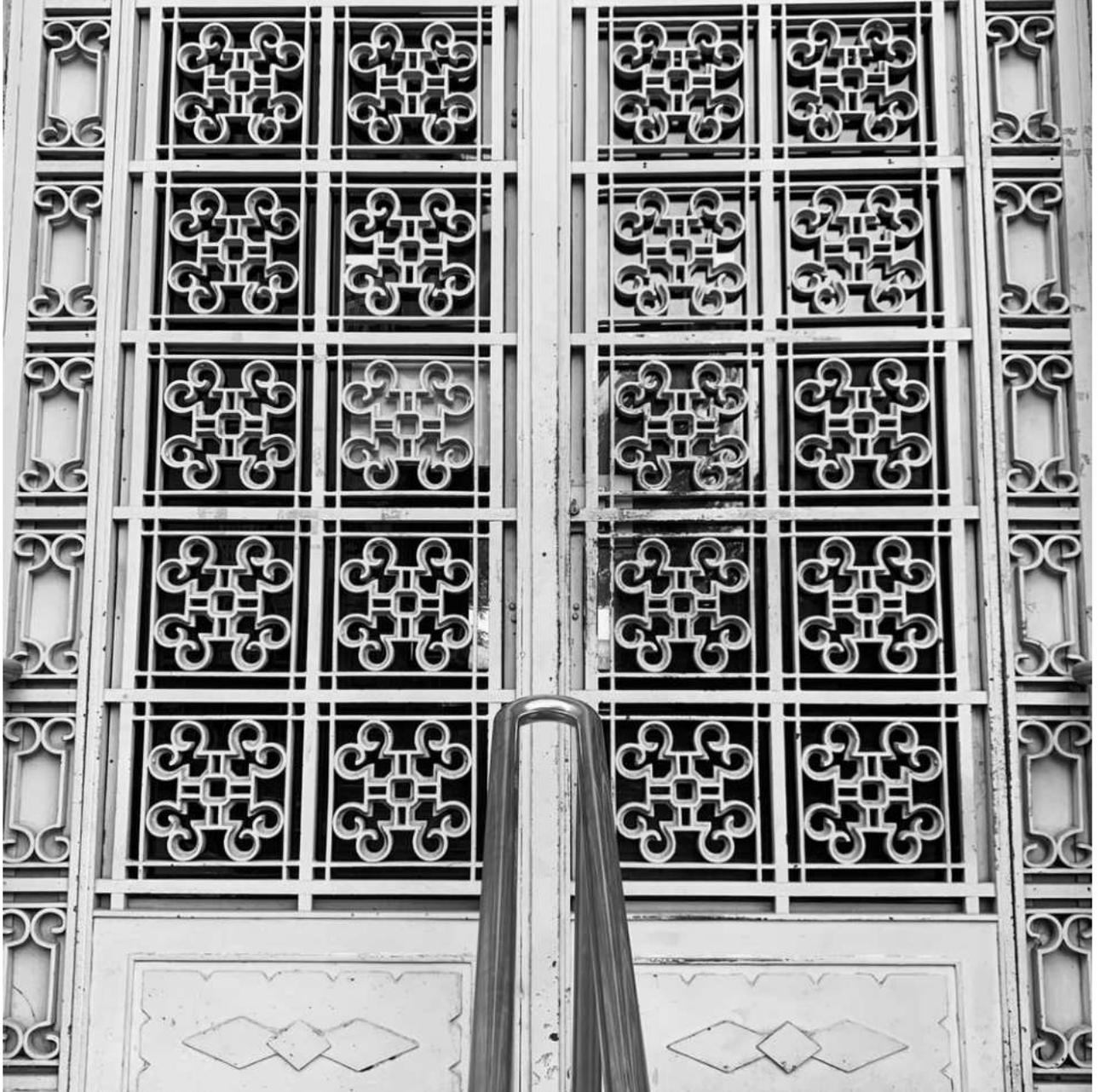
Sin título. 2024. Candela Ordoñez Cuenca

Sin título. 2024. Candela Ordoñez Cuenca

Sin título. 2024. Paula Izquierdo Rodríguez

Sin título. 2024. Paula Izquierdo Rodríguez

Sin título. 2024. Paula Barros Ruiz

Sin título. 2024. Paula Barros Ruiz

Sin título. 2024. Raquel Delgado Bermejo

Sin título. 2024. Raquel Delgado Bermejo

Sin título. 2024. Manuel Olivares Sandoval

Sin título. 2024. Manuel Olivares Sandoval

Sin título. 2024. José Antonio Sánchez Rodríguez

Sin título. 2024. José Antonio Sánchez Rodríguez

Sin título. 2024. Manuel Moreno Ortega

Sin título. 2024. Manuel Moreno Ortega

Sin título. 2024. Annalisa Lo Pumo

Sin título. 2024. Annalisa Lo Pumo

Sin título. 2024. Alejandro Fernández García

Sin título. 2024. Alejandro Fernández García

Sin título. 2024. Eduardo Martínez Montoro

Sin título. 2024. Eduardo Martínez Montoro

Sin título. 2024. Celia Guerrero Velasco

Sin título. 2024. Celia Guerreo Velasco

Sin título. 2024. Carmen Rodríguez Viedma

Sin título. 2024. Carmen Rodríguez Viedma

Sin título. 2024. Celia Romacho Lázaro

Sin título. 2024. Celia Romacho Lázaro

Sin título. 2024. Ainhoa Nova

Sin título. 2024. Ainhoa Nova

Sin título. 2024. Sandra García Maya

Sin título. 2024. Sandra García Maya

Sin título. 2024. Patricia Corral Merlos

Sin título. 2024. Patricia Corral Merlos

Sin título. 2024. Marina Calmaestra

Sin título. 2024. Marina Calmaestra

Conversaciones para la transformación en un personaje

Anastasia Corrales Carpio, Eduardo Martínez Montoro, José Antonio Sánchez Rodríguez

Anónimo 1: Con un retrato, no sólo vas a capturar la cara y los perfiles más bellos de una persona, sino que nos vamos a parar a charlar y a conocer en profundidad a la persona que vamos a fotografiar, pues debemos buscar su perfil más real y auténtico.

Anónimo 2: Otro aspecto a tener en cuenta respecto al retrato, es que una simple prenda puede transformar totalmente a la persona, transportándonos hacia otro lugar del mundo y diferentes culturas o momentos. Mediante el retrato se puede simular la portada de cualquier portada o revista.

Anónimo 1: Otra cosa que nos gustaría destacar es la importancia de la elección del vestuario. Este, ayuda a definir una foto, ya sea realzando la personalidad del sujeto o evocando algo que queramos transmitir. Puede influir en la narrativa y en la manera que tiene el espectador de interpretar una imagen. A nivel pedagógico, es una buena actividad para realizar con el alumnado, debido a que una simple prenda de ropa pueden convertirse en otro estereotipo totalmente diferente.

Anónimo 2: Se podría realizar una actividad complementaria con esta temática la cuál sería llevar diferentes prendas de ropa a un aula y allí que cada alumno se la probara. Otra opción sería invitar a cada alumno a que inventase una historia relacionada con su vestimenta.

Anónimo 1: Mediante el retrato, se pueden realizar muchísimas actividades, sobre todo con los niños, invitándolos a probar diferentes vestimentas para estimular su creatividad, permitirles explorar su identidad, incluso rompiendo estereotipos y ayudarles a entender el poder de la narrativa de una imagen.

Anónimo 2: La experiencia con el abrigo de pelos me gustó mucho y hace que te des cuenta de cómo un abrigo puede embellecer el rostro de una persona y llamar tanto la atención de otros, también de que una buena foto requiere mucho tiempo, y

cada foto cuenta una historia y da una sensación de felicidad. Desde mi perspectiva, cuando tuve la oportunidad de que me fotografiasen con el abrigo me sentí como una persona con un nivel económico alto, o como una persona de una época anterior a la de ahora.

Anónimo 1: La primera de ellas fue cómo una prenda de ropa puede transformar la apariencia de una persona, y cómo, incluso con la misma prenda, cada individuo se ve de manera diferente. La segunda lección fue cómo una "simple" prenda puede contar una historia y permitir ver distintas perspectivas. La tercera enseñanza fue sobre el poder de los ojos y las expresiones faciales; el lenguaje corporal transmite una gran cantidad de información, puede llegar a descifrar emociones o incluso pensamientos.

Anónimo 2: En la cuarta experiencia, en la cual trajimos prendas de ropa propias y en grupo nos realizamos retratos con ellas, al igual que en la anterior experiencia se aprendieron varias lecciones. En esta ocasión, los retratos los realizamos nosotros mismos, y también aprendí que la misma prenda de ropa no transmite lo mismo a todas las personas. Un ejemplo claro de ello, es que un abrigo puede tener diferentes significados o sensaciones dependiendo de quién lo lleve. Al igual que en la segunda salida de campo, tuvimos la oportunidad de experimentar ambas perspectivas: la de realizar las fotografías y la de ser fotografiado. Cuando tuvimos la oportunidad de fotografiar, fuimos conscientes de que las mejores fotografías son las que se hacen de imprevisto, sin estar preparadas.

Anónimo 1: El hecho de que diferentes personas utilicen una misma prenda de ropa nos enseña el poder y la energía que transmite cada uno, es así como pudimos aprender otra técnica que desconocíamos.

Derecha: Sin título. 2024. Minerva Jiménez Fernández

Páginas anteriores: Sin título. 2024. Mario Lozano

El Retrato Performativo

Angel García Roldan

Cristina Luque Manjón	p.74
Carmen Rodríguez Viedma	p.75
Alejandro Fernández García	p.76
Maite Ruiz García	p.77
Patricia Corral Merlos	p.78
José Antonio Sánchez Rodríguez	p.79
Raquel Delgado Bermejo	p.80
Paula Izquierdo Rodríguez	p.81
Annalisa Lo Pumo	p.82
Alejandro Jiménez López	p.83
Paula Barros Ruiz	p.84
Mónica Galera Egea	p.85
Carmen Miriam Flores García	p.86
Adoración López Villaverde	p.87
Candela Ordoñez Cuenca	p.88
Eduardo Martínez Montoro	p.89
Celia Guerrero Velasco	p.90
Ainhoa Nova López	p.91
Natalia Díaz González	p.92
Manuel Moreno Ortega	p.93
Celia Romacho Lázaro	p.94
Minerva Jiménez Fernández	p.95
Manuel Olivares Sandoval	p.96
Lucía Navarro Alcaina	p.97
Mario Lozano Espín	p.98
Marina Calmaestra Cubero	p.99
Sandra García Maya	p.100

*Serie fotográfica en torno al atuendo utilizado
en una performance a/r/tográfica*

*Familias, 2024
Ángel García Roldán*

Ver a través de la cámara es conocer tú historia

Adoración López Villaverde, Candela Ordóñez Cuenca, Celia Guerrero Velasco, Carmen Miriam Flores García, Mónica Galera Egea, Paula Barros

El retrato se puede decir de este medio que es una expresión artística que potencia el significado de la imagen, provoca una interpretación de la identidad del otro, de uno mismo y hasta de generar un conocimiento de la sociedad.

Además permite una reflexión crítica sobre los estereotipos y los prejuicios, lo que ayuda a los estudiantes a identificar y cuestionar ideas preconcebidas sobre ciertos grupos sociales. Este punto me parece influyente, debido a que hoy en día, en el siglo en el estamos, hay muchísima polémica. Por culpa de las redes sociales se ha magnificado aún más los estereotipos de mujeres y hombres. Esto ha provocado una desembocadura enorme de envidia hacia otras personas sean del mismo sexo o diferente. Por eso este tipo de fotografía es tan interesante para este punto, ya que no solo se saca la mejor parte del sujeto, sino que según lo que quieras captar puedes con un simple gesto marcar la idea que se quiere lucir.

Cuando pasamos a formar parte de la fotografía podemos hacerlo desde dos puntos de vista diferentes, podemos aparecer en la fotografía modelando o simplemente apareciendo, o podemos ser el encargado de tomarla. Ambas posiciones parecen fáciles, pero la corta experiencia me ha enseñado que no es así. Nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a estar atentos a lo que sucede y no sucede a nuestro alrededor cuando vamos dándonos un simple paseo y a estar siempre con la cámara en las manos.

Con respecto a la fotografía en el estudio, aquí no se puede confiar en lo inesperado como en la calle, todo tiene que estar perfectamente pensado, aunque puede variar dependiendo del momento y lo que queremos conseguir. Cada detalle cuenta,

desde la posición de la cámara hasta el gesto de la persona a la que se fotografía y eso obliga a que tengamos que estar más atentos y cuidadosos. Recalcar que también es fundamental adquirir estas técnicas de fotografía más "profesional".

Cuando alguien se presta a ser fotografiado, pensamos que hay una vulnerabilidad en ello, un acto de confianza mutua para poder sentirnos cómodos y cómodas, algo que pensamos que es muy importante para esto y que se nota mucho. Como personas que hemos fotografiado, también hemos tenido que aprender a ofrecer esa confianza, a hacer que la otra persona se sintiera cómoda, a permitir que esa interacción se convirtiera en algo fluido y sobre todo natural. Cada fotografía se transformaba en una conversación en silencio por llamarlo de alguna manera, un espacio compartido en el que ambas partes, el fotógrafo y el modelo, se descubren. Cada retrato, ya sea tomado o recibido, nos involucra a reflexionar sobre nuestra identidad, sobre cómo nos relacionamos con los demás y cómo los otros nos perciben. Se creará una foto única según muchas condiciones y aprenderemos que tenemos más perfiles interesantes.

Con un retrato una persona se puede mostrar de formas diferentes a través de sus expresiones o incluso a partir del cambio de vestimenta. Este cambio, que en un principio puede parecer simple, te puede trasladar a otros lugares o épocas. Además al haberlas realizado en el estudio tuvimos la oportunidad de "jugar con las luces" y ver como nuestra cara reaccionaba a ellas. La clave es depositar confianza en él/ella para hacerlo sentir lo más cómodo posible y que nos muestre así su mirada y su perfil más real posible.

El fotógrafo de retrato tiene su rol de creador, que puede adoptar una actitud pedagógica hacia sus modelos, guiándolos en el proceso de representar quiénes son y qué quieren comunicar. Este papel se asemeja al de un docente, puesto que adopta la misma postura de orientar a los alumnos a que exploren ciertas experiencias y motivaciones. También un medio para explorar y entender la diversidad cultural. La fotografía de retrato permite acercarse a diferentes culturas, a través de la representación de individuos que promulgan aspectos particulares de su comunidad. En la educación, este enfoque es valioso para fomentar la empatía y el respeto hacia personas de diferentes contextos.

Dentro de la acción, llega el momento en el que retratamos a nuestros compañeros y la fotografía dejó de ser un acto individual para convertirse en un proyecto colectivo donde cada retrato era el resultado de una interacción. Para describirla complejamente diríamos que es una historia. Unos ojos que habían visto el mundo de una manera única, una boca que había pronunciado miles de palabras, una piel que había vivido felicidad y tristezas. En ese instante, supimos que hacer fotos es un poder que tenemos que desarrollar y utilizar. El día que salimos a las calles con mi cámara como un cazador de almas. Cada persona que encontraba era un nuevo desafío, una nueva oportunidad para conectar. Al principio, era un juego de seducción visual, una búsqueda constante de la luz perfecta, del ángulo ideal. Pero, debo decir que pronto descubrimos que el retrato iba mucho más allá de la técnica. Era un acto de empatía, una invitación a compartir un momento íntimo con un desconocido.

Yo creía que estos eran simplemente realizar una fotografía al rostro de otra persona, pero influyen muchos factores externos a ello. Tenemos que conocer la historia de la otra persona, para poder

establecer una cierta confianza que debe de existir entre el fotógrafo y el/la modelo. Si ya conoces un poco sobre esa persona, te va a ser más fácil realizar estos retratos. En ellos, siempre se debe sorprender al modelo. Lo que vamos a buscar es que no sigan una serie de pautas o indicaciones forzadas sobre la pose que deben poner, si no que se sorprenda a el/la modelo. De esta forma se va a conseguir una buena fotografía.

En educación primaria, la fotografía de retrato puede ser una herramienta educativa muy poderosa. Los niños están en una etapa en la que aprenden sobre sí mismos, los demás y el mundo que los rodea. La fotografía, y especialmente el retrato, puede ayudarles a desarrollar una mirada más atenta y empática, ya que cada día este sentimiento se necesita enseñar más para la sociedad en la que vivimos por lo que he dicho anteriormente. El retrato ayuda a los estudiantes y espectadores a ver más allá de lo superficial, tratando de entender lo que la imagen nos dice sobre la persona retratada. A diferencia de otros tipos de arte, el retrato fotográfico muestra una representación mucho más “real” y cercana de la persona, lo que abre una oportunidad única para analizar aspectos psicológicos, emocionales y sociales. Esto implica estar dispuesto a mirar más allá de lo obvio y a hacer preguntas sobre lo que vemos, considerando cosas como la postura, la expresión de la cara, el entorno y otros elementos de la imagen.

En efecto cualquier actividad artística va a provocar de una manera u otra que el alumno desarrolle su creatividad e imaginación. Este tipo de actividades deberían incluirse desde que los niños son muy pequeños. Naturalmente, hay niños con más imaginación que otros, pero promover estas habilidades va a resultar beneficioso de cualquier manera.

Al reflexionar sobre la parte pedagógica de esta salida de campo se llega a varias cosas. En primer lugar, se enseña a observar con una nueva perspectiva, a comunicar y a comprender tanto a los demás como a uno mismo. En segundo lugar, está relacionada con el aprendizaje activo y la exploración de diferentes perspectivas, tanto en la fotografía como en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, la experiencia de realizar retratos y ser retratado creo que también promueve el aprendizaje colaborativo y la empatía ya que nos ponemos en el lugar de nuestra compañera al experimentar las dos posiciones.

Las experiencias fotográficas con las historias que cuentan "La sal de la tierra" y "Helmut Newton: Lo malo y lo bello". Estas dos películas ofrecen visiones muy distintas, pero igualmente potentes, de lo que una foto puede transmitir, y me han inspirado mucho en mis propios intentos de capturar a mi compañera de piso, Esther, explorando su esencia en distintas atmósferas. Veo cómo se relaciona con Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado de las fotos que tomé en la ducha. En esas imágenes, el maquillaje se le corre y el agua cae por su rostro, mostrando una versión de ella que pocas veces vemos. Es una versión cruda y sin adornos, similar a la vulnerabilidad que Salgado capta en sus fotos. Aunque la situación es muy diferente, compartimos la misma intención: mostrar algo auténtico y humano.

El enfoque de Newton también influyó mucho, especialmente en los retratos de Esther con el gorro ruso. El gorro no es solo un accesorio en la imagen; al verlo, de inmediato evoca una historia, un misterio, una conexión con Rusia y sus paisajes fríos. Esther se convierte en alguien enigmático, en un personaje que parece venir de otro mundo. Con los fondos oscuros y claros, esta "Esther rusa" parece contener algo fuerte y profundo. Así como Newton usaba cada detalle para construir un

personaje, en estas fotos se intenta capturar algo similar, esa mezcla de poder y misterio que hace que el espectador se sienta atraído a conocer la historia que hay detrás.

La última actividad que realizamos, llamada "Retratos" consistía en trabajar con diferentes prendas de ropa que nosotros mismos traíamos de casa para que otras personas se las pusieran y ver como esas prendas en otras personas, con diferentes luces y ángulos, conformaban historias muy diferentes. Cada vez que se toma un retrato, se siente una mezcla de emoción y nerviosismo. Es como crear una obra de arte en vivo, donde cada decisión cuenta. Y aunque a veces se siente abrumador por la responsabilidad, también se siente una gran satisfacción al ver el resultado final. Siguiendo con las sensaciones que ha despertado la fotografía en el estudio, la conexión con la persona que se fotografía se vuelve mucho más íntima y cercana. Se crea una "burbuja" de concentración en la que solo importa el modelo, el objetivo y el fotógrafo. Hacer retratos es una experiencia con la que además de captar su esencia, conectas de alguna forma con la persona fotografiada, ya que a través de esta se pueden ver reflejadas sus emociones, personalidad e historia. Por otro lado, la fotografía en estudio tiene una dinámica completamente diferente. En este caso, el control es la clave. A diferencia de la espontaneidad de la calle, aquí todo debe estar cuidadosamente planeado. Desde la ubicación exacta de la cámara hasta los gestos y expresiones del modelo, cada detalle importa.

En cuanto al componente pedagógico, el retrato va más allá de enseñar a fotografiar. Hay que aprender a observar y leer las miradas, ¿qué es lo que realmente quieren fotografiar? En definitiva, ver a través de la cámara, conocer su historia. No hay que intentar sacar una foto bonita (la que consideras que sales mejor), si no captar la esencia de la persona.

En el aula, una actividad como es retratar diferentes personas, donde cada una te va a pedir que mires, que cojas un complemento u otro y que gesticules en diferentes posiciones hará también que luego se vean con una diversidad de ideas. En las que el mismo al ver sus propias fotografías hechas por sus compañeras, reflexione sobre esas posiciones y miradas que pueden llegar a transmitir tantas cosas, cuando él solamente posaba y no pensaba en nada de lo que se ha podido llegar a traspasar en la imagen. Otro aspecto que se siente al construir arte a través de esta actividad es que vas a sentir al ser fotografiada abundantes emociones a la vez como es el miedo, inseguridad, observada... Si miramos por las emociones más positivas podemos destacar que te puedes sentir, empoderada, sobre todo cuando tus compañeros que te están retratando te halagan. Sobre la actitud pedagógica en el retrato fotográfico, el cual hemos experimentado durante el cuatrimestre que puede ser una herramienta educativa muy rica para los estudiantes de primaria y para el resto de ámbitos educativos. A través del retrato, los niños aprenden a observar con detenimiento, a entender sus propios sentimientos y los de los demás, a valorar la diversidad y a ser creativos. Al incorporar la fotografía de retrato en actividades de clase, los docentes fomentan el desarrollo emocional, social y cultural de los estudiantes, promoviendo una educación integral que va más allá de los contenidos académicos y ayuda a formar niños más empáticos y conscientes del mundo que los rodea.

Para finalizar, podemos concluir que no sólo nos pareció interesante hacer de fotógrafos, sino que pudimos descubrir que posar frente a la cámara también fue una experiencia reveladora. Al principio fue incómodo, al no tenerlo todo bajo control, sin embargo poco a poco fuimos soltando ese miedo, dejándonos llevar. Además, nos permitió explorar diferentes facetas de la personalidad, jugar con la imagen y sentirnos cómodos. Fue como vivir en una

habitación sola y descubrir quién era y éramos realmente. Incluso pudimos disfrazarnos de otro personaje para actuar ante la cámara y contar la historia que queríamos en ese momento. Gracias al retrato, hemos descubierto que la belleza se encuentra en todas partes, incluso en los lugares más inesperados. También, a apreciar la diversidad humana, a valorar las pequeñas imperfecciones que hacen a cada persona única, evitando así cualquier discriminación y cualquier juicio que podamos emitir ante cualquier persona. Por último, al finalizar este proyecto nos hemos dado cuenta que la fotografía puede ser una herramienta poderosa para conectar con los demás y para dejar una huella en el mundo y de la importancia que tiene la fotografía en las aulas de Educación Primaria y no solo en el área artística, sino en todas las áreas.

Posar frente a la cámara también fue una experiencia reveladora

Annalisa Lo Pumo

Siempre he sentido una conexión especial con las fotografías. No era solo un recuerdo que congela el tiempo; no era solo una cara u objetos, era una historia. Unos ojos que habían visto el mundo de una manera única, una boca que había pronunciado miles de palabras, una piel que había vivido felicidad y tristezas. En ese instante, supe que hacer fotos es un poder que tenemos que desarrollar y utilizar. El día que salí a las calles con mi cámara como un cazador de almas, cada persona que encontraba era un nuevo desafío, una nueva oportunidad para conectar. Al principio, era un juego de seducción visual, una búsqueda constante de la luz perfecta, del ángulo ideal.

La parte difícil fue hacer fotos sin que la gente se molestara o me regañara; pero debo decir que pronto descubrí que el retrato iba mucho más allá de la técnica. Era un acto de empatía, una invitación a compartir un momento íntimo con un desconocido.

Manuel, un chico de ojos verdes/azules y una sonrisa tímida, al principio se mostraba reticente, pero poco a poco fue abriéndose. Capturé su mirada de hielo y, en ese instante, pude ver su alma. Era una fotografía llena de sentimientos y significados, y el resultado me impactó profundamente. Este chico con una cara angélica y una mirada arrogante fue mi modelo favorito.

Me gustó muchísimo arreglar las gafas de sol y varios accesorios para resaltar, en mis retratos, esta parte arrogante y segura de su personalidad que no es fácil ver. Experimenté con diferentes estilos, desde retratos "clásicos" y elegantes hasta imágenes más espontáneas y llenas de vida. Descubrí que la ropa podía transformar por completo a una persona, que un simple cambio de iluminación podía crear atmósferas completamente diferentes. Pero, sobre todo, aprendí a escuchar a mis modelos, a entender

sus emociones y a capturarlas en una imagen.

Posar frente a la cámara también fue una experiencia reveladora. Me permitió explorar diferentes facetas de mi personalidad, a jugar con mi imagen y a sentirme más cómoda en mi propia piel. Fue como vivir en una habitación sola y descubrir quién era realmente. El retrato me enseñó que la belleza se encuentra en todas partes, incluso en los lugares más inesperados. Me enseñó a apreciar la diversidad humana, a valorar las pequeñas imperfecciones que hacen a cada persona única. Y me enseñó que la fotografía puede ser una herramienta poderosa para conectar con los demás y para dejar una huella en el mundo.

El día que retratamos a nuestros compañeros de clase, les hice muchos elogios sinceros de agradecimiento (a menudo en italiano), porque la luz y tener que sumergirse, concentrarse en uno mismo, mirar a una lente saca a relucir la parte más oculta y vulnerable de cada uno de nosotros. Vi tanta belleza y miradas puras.

Cada vez que tomo un retrato, siento una mezcla de emoción y nerviosismo. Es como crear una obra de arte en vivo, donde cada decisión cuenta. Y, aunque a veces me siento abrumada por la responsabilidad, también siento una gran satisfacción al ver el resultado final.

Ahora el retrato es mi mayor pasión. Me encanta fotografiar niños porque me permite revivir mi propia niñez. Mis fotografías son un homenaje a la pureza y la inocencia que todos llevamos dentro. Es mucho más que una simple afición. Y, aunque mi viaje como fotógrafa aún está en sus inicios, estoy segura de que seguiré explorando nuevas posibilidades y descubriendo nuevos talentos.

OSH NAME
DE

SWOOSH ET
ONT DES
ES ET VOTRE
QUALITE

LOS ANGELES
CALIFORNIA.

MANLITE

SoftBox Rectangular 90X60

40-41
2600M
Made in China

RHI

Portraits series

índice por autores

Paula Barros Ruiz p.123	Adoración López Villaverde p.135 / p.146
Anastasia Corrales Carpio p.109/ p.119 / p.142	Isabel Lucena Aragón p.101
Raquel Delgado Bermejo p.129 / p.139	Cristina Luque Manjón p.115
Natalia Díaz González p.118 / p.140	Eduardo Martínez Montoro p.131
Alejandro Fernández García p.133 / p.141	Ainhoa Nova p.136
Carmen Miriam Flores García pp. 107-108	Lucía Navarro Alcaina p.145
Mónica Galera pp.127-128	Manuel Olivares Sandoval p.121
Sandra García Maya pp.125-126	Candela Ordóñez Cuenca p.117
Celia Guerrero Velasco p.143 / p.147	Carmen Rodríguez Viedma. 2024 pp.111-112
Paula Izquierdo Rodríguez p.124 / p.144	Celia Romacho p.104 / p.120
Minerva Jiménez Fernández pp.113-114	Maite Ruiz García p.116
Alejandro Jiménez López p.122 / p.137	José Antonio Sánchez Rodríguez pp. 133-134
Annalisa Lo Pumo p.130 / p.138	

Documentación fotográfica en el aula

Raquel Delgado, Paula Izquierdo, Minerva Jiménez, Manuel Moreno, Manuel Olivares y Carmen Rodríguez.

La documentación fotográfica en el aula es una herramienta poderosa y versátil para registrar lo que ocurre durante nuestro proceso educativo. No se limita a tomar imágenes al azar; se trata de capturar momentos significativos que reflejen nuestras experiencias de aprendizaje. A través de las fotografías, es posible plasmar no solo el desarrollo de proyectos y actividades, sino también las emociones, la creatividad y el crecimiento personal que se generan en el aula.

La fotografía es una herramienta poderosa y versátil que puede ayudar a registrar lo que ocurre durante el proceso educativo. Ofrece una oportunidad extraordinaria de explorar el mundo que nos rodea, de mirarlo con otros ojos, de sentirlo y de plasmarlo, porque no solo se trata de capturar una imagen, se trata de capturar historias, emociones, y detalles únicos. A través de la lente de una cámara, cada pequeño fragmento de realidad se convierte en una narrativa en sí misma. Es como si se abriera una ventana hacia nuevas perspectivas.

El registro como aprendizaje

Las fotografías nos permiten observar de manera visual nuestro progreso. Muestran cómo colaboramos, experimentamos, cometemos errores y aprendemos unos de otros. Este registro tiene un impacto profundo, ya que nos ayuda a reconocernos en acción, reflexionar sobre sus logros y a sentirnos orgullosos de su esfuerzo. Por ejemplo, en proyectos de grupo o actividades al aire libre, las imágenes pueden capturar la forma en que cada uno de nosotros aportamos algo único al proceso.

Una de las lecciones más importantes que hemos aprendido es que una fotografía puede ir más allá de lo técnico y convertirse en una herramienta de observación y reflexión. Durante una salida de

campo en el centro de Granada, aprendimos a mirar el entorno con más atención, fijándonos en pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos, como pegatinas en farolas o la colocación de un objeto cotidiano como una fregona en un balcón. La habilidad de mirar más allá de lo evidente se puede desarrollar y perfeccionar a través de la fotografía: enseñarles a detenerse, valorar los detalles, mirar desde otra perspectiva, fijar la atención en lo cotidiano... Fomentar este comportamiento va a aumentar las habilidades de análisis y observación crítica de los alumnos.

Emociones y procesos de aprendizaje

La fotografía no solo registra lo que ocurre en un espacio educativo, sino que también tiene el poder de reflejar lo que sienten quienes participamos en las actividades. Durante una experiencia práctica, exploramos las dos perspectivas fundamentales de la fotografía: ser quienes capturan la imagen y quienes son capturados en ella.

Al realizar retratos en el aula, no solo trabajamos aspectos técnicos, como el encuadre y la iluminación, sino que se enfocaron en algo más profundo: reflejar la esencia y personalidad de los compañeros. Este enfoque aporta un valor especial a la documentación educativa, ya que no solo se registran las acciones o productos del aprendizaje, sino también las emociones y rasgos individuales de cada persona.

Por otro lado, aquellos que estuvimos frente a la cámara experimentamos emociones como vulnerabilidad, nerviosismo e incluso introspección. Estas sensaciones permiten conectar con el acto de ser observado y capturado, promoviendo empatía entre nosotros. Comprender cómo se siente estar en esa posición puede ser fundamental en la

MANLITE
Softbox Rectangulier 50X60

NANLITE
FS-300

práctica docente, ya que ayuda a crear un ambiente más respetuoso y colaborativo en el aula.

Cuando se aplica a la documentación fotográfica educativa, esta dinámica se convierte en una herramienta para profundizar en el proceso de aprendizaje. No solo registra los logros visibles, sino que también captura el compromiso emocional de los estudiantes, mostrando cómo cada individuo vive y experimenta su propio aprendizaje. Esto refuerza el valor de la fotografía como un recurso pedagógico que va más allá de lo visual, para incluir también lo emocional y lo humano en el registro de las actividades educativas.

La fotografía puede ser una muy buena herramienta de observación, de análisis y de comprensión, y un medio para conectar con las personas y el entorno de manera profunda. Además, esta puede contribuir a desarrollar habilidades como la empatía y la paciencia. Para capturar la esencia de una persona hace falta empatía, ponerse en el lugar del modelo, tratar de comprenderlo y guiarlo con respeto y sensibilidad para que se sienta cómodo y que muestre su naturaleza. También se necesita paciencia, la capacidad de esperar el momento adecuado para capturar una buena imagen.

Narrativa y creatividad

La documentación fotográfica en el aula va más allá de registrar imágenes sueltas; nos permite construir narrativas que conecten momentos y conceptos en una secuencia visual significativa. Este enfoque nos enseña a estructurar sus ideas y transmitir mensajes claros mediante la combinación de imágenes.

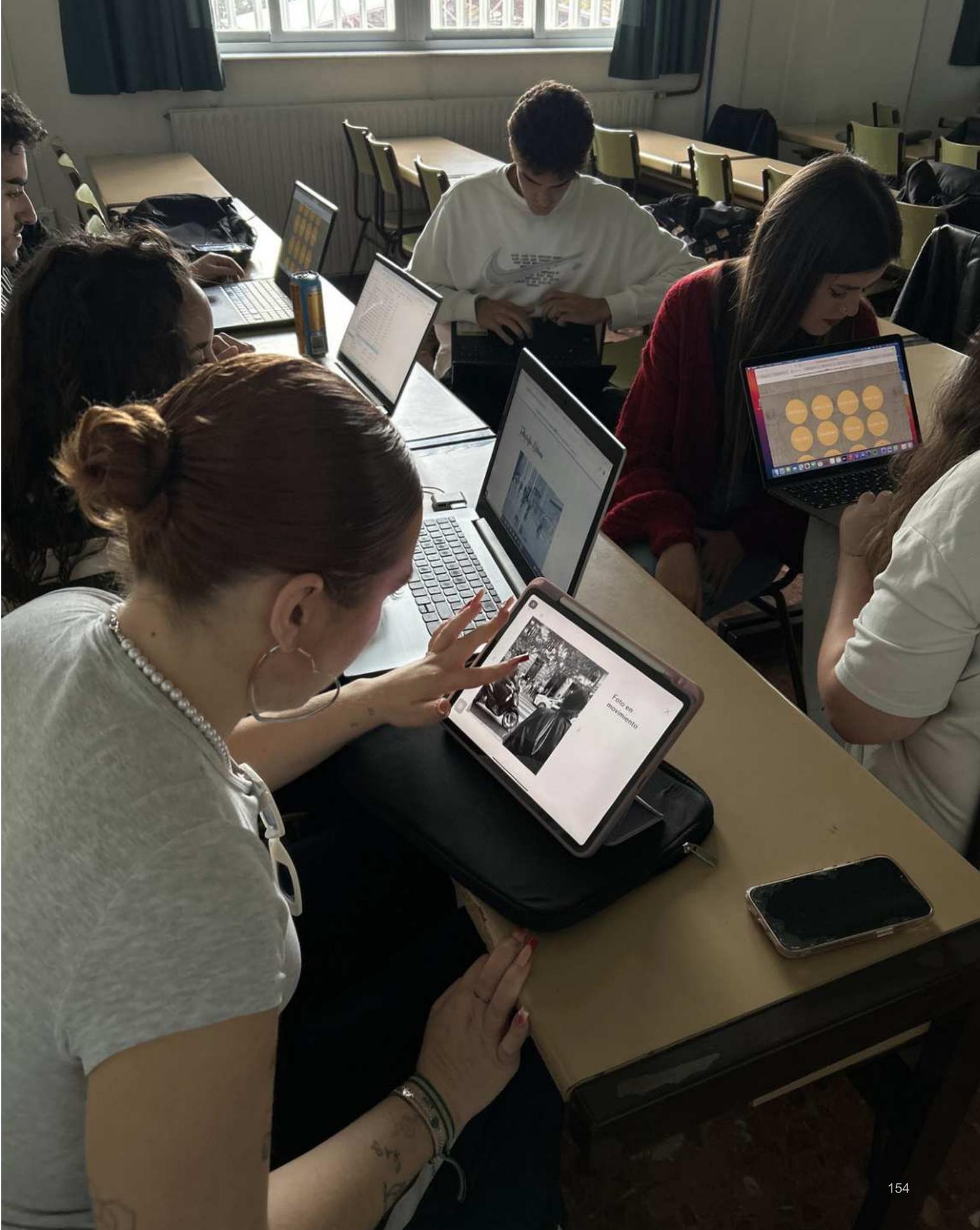
En una actividad práctica realizada en clase, exploramos cómo crear una secuencia fotográfica. Esto nos permitió organizar las imágenes en función

de una narrativa específica, desarrollando habilidades para establecer relaciones entre las fotografías. En el contexto educativo, este tipo de actividades fomenta no solo la creatividad, sino también el pensamiento crítico, ya que los estudiantes deben reflexionar sobre cómo cada imagen complementa a la otra y cómo juntas forman un mensaje cohesionado.

Además, la fotografía en el aula puede emplearse para explorar elementos simbólicos y personales, como se evidenció en una actividad donde un abrigo de pelo se convirtió en el eje central de las imágenes. Al usar la misma prenda, los estudiantes fueron fotografiados y descubrieron cómo cada uno proyectaba una imagen única, dependiendo de su postura, expresión facial o lenguaje corporal. Esto no solo destacó la diversidad individual, sino que también subrayó la capacidad de los objetos de adquirir significados diferentes según el contexto o la interpretación personal.

Un enfoque integral

La documentación fotográfica en el aula no es solo una técnica para registrar momentos, sino una herramienta pedagógica integral. Nos ayuda a observar, reflexionar, colaborar y crear. Como hemos experimentado personalmente, la fotografía nos invita a mirar más allá de lo obvio, valorar los detalles y aprender de las diferentes perspectivas que ofrecen las imágenes. Al integrar la fotografía en las prácticas educativas, se tiene la oportunidad de transformar la forma en que percibimos nuestro aprendizaje, fomentando habilidades como la observación crítica, la empatía, la creatividad y la narrativa. Así, la fotografía se convierte en un puente entre el aprendizaje técnico y el emocional, dejando una huella significativa en nosotros y en el aula.

Derecha: *Performance*. 2024. Celia Romacho
Izquierda: *Siguiendo al performer*. 2024. Eduardo Martínez Montoro

Izquierda: *En la cafetería*. 2024. Celia Romacho
Derecha: *Esperando*. 2024. Sandra García Maya
Siguiendo: *En el Colegio Máximo de Cartuja*. 2024. Manuel Olivares Sandoval

SENTIR PARA VER

ARTE

Didáctica de las Artes Visuales

Edita:

Vera Icono Producciones A.C.

Coordinación Editorial:

Ángel García Roldán

Coordinación de equipo:

Maite Ruiz García

Diseño y maquetación:

Vera Icono producciones. A. C.

Portada y Contraportada:

Familias. Retratos performantivos

Ángel García Roldán

© De los textos y las imágenes: sus autores.

Granada. 2024

<https://educacionenartes.wixsite.com/didactic-visual-arts>

Página anterior:

Portrait. 2024. Isabel Lucena Aragón

Vera Icono Producciones A. C.
info@veraiconoproducciones.es
Alhendín. Granada. España.

