

La fotografía como herramienta para el desarrollo de la creatividad y la alfabetidad visual: investigación en el aula

Resumen

En el presente artículo se describe el desarrollo de varias sesiones de clase en las cuales los estudiantes por medio de actividades comprenden qué es la imagen, investigan y reflexionan sobre ella a partir de los ejercicios planteados y realizan propuestas desde la fotografía, utilizando celulares, cámaras digitales o dispositivos electrónicos de cualquier índole que les permitan abordar la imagen y aplicar lo visto en clase. El objetivo principal del artículo es dar a conocer la metodología utilizada para el desarrollo de la creatividad y la sensibilidad con respecto a la imagen, actividades que se generan en el curso de fotografía de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Para abordar el aprendizaje de la teoría de la imagen y la alfabetidad visual basados en esta metodología, se parte inicialmente de ejercicios de lectura, reflexión y escritura acerca del tema, luego se realiza una socialización y discusión con respecto a las ideas de los estudiantes y se hacen algunos ejercicios de creatividad. Posterior a ello, se aborda la elaboración de imágenes, las cuales inicialmente son pensadas y buscadas por cada uno de los estudiantes basados en parámetros de color y acercamiento a los objetos; las imágenes producidas se analizan en clase y, finalmente, se obtienen los resultados de imágenes inéditas logradas por los estudiantes desde sus diversas miradas.

Jhony Alveiro Pérez Salazar
Especialista en Construcción
Sostenible
Profesor Institución Universitaria
Colegio Mayor de Antioquia
Medellín, Colombia
Correo electrónico: jhony.perez@
colmayor.edu.co
orcid.org/0000-0002-0727-443X
Google Scholar

Carlos Mauricio Bedoya
Montoya
Arquitecto Constructor
Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín
Medellín, Colombia
Correo electrónico: cmbedoya@unal.
edu.co
orcid.org/0000-0001-9702-5076
Google Scholar

Recibido: febrero 22 de 2018

Aprobado: abril 9 de 2019

Palabras clave:
Alfabetidad visual, creatividad,
fotografía, imagen, observación.

Photography as a tool for the development of creativity and visual literacy: research in the classroom

Abstract

This article describes the development of several class sessions in which students through activities understand what the image is, investigate and reflect on it from the exercises and make proposals from photography, using cell phones, cameras digital or electronic devices of any kind that allow them to approach the image applying what has been seen in class. The main objective of the article is to make known the methodology used for the development of creativity and sensitivity with respect to the image, activities that are generated in the course of photography of the Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. To deal with the learning of the theory of image and visual literacy based on this methodology, we initially start with exercises in reading, reflection and writing about the subject, then a socialization and discussion with respect to the ideas of the students and some creativity exercises are done. After that, the elaboration of images is addressed, which are initially thought and searched by each of the students based on color parameters and approach to the objects; the images produced are analyzed in class and, finally, the results of unpublished images obtained by the students are obtained from their diverse perspectives.

Key words:
Creativity, image, observation,
photography, visual literacy.

Introducción

Una de las formas en la cual nos relacionamos con el ambiente, sino la principal durante la vida, es la visual. Antes que desarrollar el lenguaje escrito y oral el ser humano percibe el mundo y su contexto a través de la vista. Sin embargo, la percepción de las imágenes con todo lo que ellas transmiten (color, textura, tamaño, distancia, temperatura) es susceptible de una consideración más consciente, por lo que, sin necesidad de ser artista o fotógrafo consumado, es posible construir un criterio básico de la valoración perceptual de los elementos y del paisaje por parte de los seres humanos. En tal sentido la cualificación de los futuros profesionales como seres sensibles a la imagen y su valor, se convierte en un ejercicio que, llevado a cabo mediante la relación enseñanza-aprendizaje, se nutre de la alfabetidad visual, demostrando su pertinencia por medio de los resultados alcanzados a lo largo de la investigación en el aula.

La valoración consciente de la percepción visual puede derivar en un acto ilustrado, esto es que, motivando a los actores a trascender el mero acto de dirigir una mirada sobre algo o alguien, lo complejicen mediante la integración de características que permitan la construcción de un objeto o de un fenómeno que acontece. Así entonces, la sombra de un árbol reflejada sobre una pared, puede ser nombrada por el observador como *un dibujo del sol*, asignándole a dicho fenómeno una carga simbólica y si se quiere poética. El estímulo de la creatividad por medio de la alfabetidad visual puede ser una manera de demostrar que, a diferencia de una excesiva exaltación de la imagen, que desconoce la escritura y la conversación, se puede construir un relato cualificado que reconoce la complejidad de lo observado, tanto así que la imagen entonces puede servir como elemento iniciador de un nuevo relato escrito y oral argumentado (Sennett, 2009). De ahí que se piense un ejercicio de investigación para ser aplicado con los estudiantes de pregrado, con el ánimo de incitar a la elaboración de un criterio propio cuando de apoyarse en lo visual se trata, en el caso de elaborar sus trabajos o propuestas expositivas.

Las estrategias utilizadas para la aplicación de esta metodología parten de la implementación de ejercicios en clase con el objetivo de desarrollar la creatividad y fomentar la capacidad visual de los estudiantes, es decir, la alfabetidad visual, que según John Debes se define como aquella que

(...) se refiere a un grupo de competencias visuales que un ser humano puede desarrollar al ver y, al mismo tiempo, tener e integrar otras experiencias sensoriales. El desarrollo de estas competencias es fundamental para el aprendizaje humano normal. Cuando se desarrollan, permiten que una persona con conocimientos visuales discrimine e interprete las acciones visibles, objetos, símbolos, naturales o creados por el hombre, que encuentra en su entorno. Mediante el uso creativo de estas competencias, puede comunicarse con los demás. Mediante el uso apreciativo de estas competencias, es capaz de comprender y disfrutar las obras maestras de la comunicación visual. Primera aproximación al concepto de alfabetización visual (alfabetidad visual) y su importancia en la educación del diseño. (López-León, 2015)

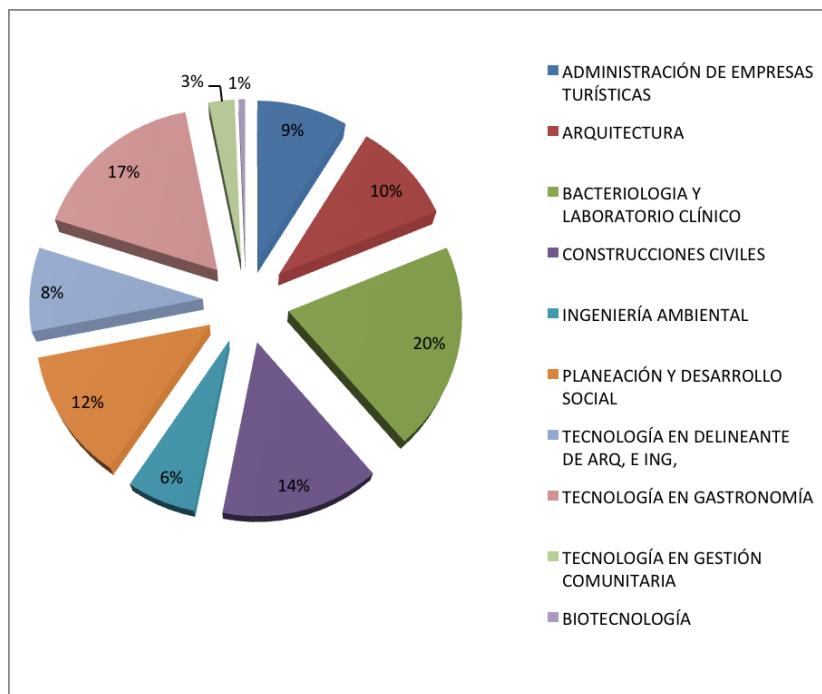
Estos ejercicios se han realizado desde 2014 en cada semestre académico, en el curso electivo de fotografía básica en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Dicho curso es abierto para todas las carreras o programas de pregrado que ofrece la institución, por lo tanto, los grupos conformados cada semestre son heterogéneos. Semestralmente se abren dos grupos, cada uno de 20 estudiantes, los cuales estudian carreras como: Construcciones Civiles, Delineantes de Arquitectura e Ingeniería, Ingeniería Ambiental, Biotecnología, Bacteriología, Administración de Empresas Turísticas, Planeación y Desarrollo Social, Tecnología en Servicios Gastronómicos, entre otras. Los estudiantes están dentro de un rango de edades que va de los 16 hasta los 25 años aproximadamente. Debido a esta diversidad de personas y perfiles surgen ideas, conceptos e imágenes, que enriquecen cada día las discusiones en clase, además se sensibiliza una buena cantidad de futuros profesionales con respecto al tema artístico, en este caso en el aspecto fotográfico, por lo que se generan espacios de reflexión alrededor del tema de la imagen, sino también del campo social y a las interacciones humanas en general, conceptos que pueden ser apropiados y aportantes a cada uno desde sus intereses académicos (Frizot, 2009).

A continuación se muestran algunas estadísticas de los estudiantes y sus carreras, lo que permite identificar la heterogeneidad de los grupos, pero también dimensionar el posible impacto no sólo sobre los estudiantes durante su estadía en la institución, sino también en su futuro quehacer profesional, como quiera que el acercamiento a estas prácticas de fotografía y alfabetidad visual buscan formar seres sensibles a la naturaleza y sus manifestaciones, indistintamente de si ejercen como profesionales de áreas consideradas “positivistas” (Regalado, 2008).

En la siguiente tabla se muestra el número de estudiantes matriculados en curso electivo de fotografía y el programa al cual está matriculado, en el periodo comprendido desde 2016 al 2017.

Tabla 1. Estudiantes matriculados en el curso electivo de Fotografía. Fuente: Admisiones y Registro IUCMA.

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS	14
ARQUITECTURA	16
BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO	32
CONSTRUCCIONES CIVILES	23
INGENIERÍA AMBIENTAL	10
PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	20
TECNOLOGÍA EN DELINEANTE DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	13
TECNOLOGÍA EN GASTRONOMÍA	27
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMUNITARIA	4
BIOTECNOLOGÍA	1
TOTAL	160

Se puede observar que el mayor porcentaje de personas que acceden al curso obedece a estudiantes de Bacteriología y Laboratorio Clínico, seguido de Tecnología en Gastronomía, Construcciones Civiles y Planeación y Desarrollo Social. En el caso de Tecnología en Gestión Comunitaria, que tiene un porcentaje de un 3%, se debe a que es un programa nuevo, y en el caso de Biotecnología con un 1%, se debe a que pocos estudiantes alcanzan a seleccionar el curso en el proceso de matrículas.

Metodología

El enfoque metodológico es cualitativo debido a que los participantes no fueron seleccionados por su valoración estadística, sino por las diferentes miradas que aportan en la formalización y presentación de las imágenes, en este sentido, no se trabajó con muestras de probabilidades o mediciones sistemáticas sino con participantes heterogéneos, los cuales aportaron sus propias percepciones basados en lecturas, textos escritos, dibujos esquemáticos e imágenes fotográficas (López & Villa, 2017).

El asunto metodológico y didáctico se desarrolló en actividades de clase, tal como se describe a continuación: ocho clases de dos horas semanales, que comprenden la mitad del curso completo que es de 16 horas al semestre; dentro del tiempo de las ocho horas se tratan las siguientes temáticas:

1. Conceptualización de la imagen (lectura de documentos, escritura de conceptos y discusión en clase).
2. El concepto de diseño, lectura de textos relacionados, discusión y ejercicios creativos en clase. Elaboración de un texto escrito basado en imágenes entregadas por el profesor.
3. Diseño-elaboración de una imagen por medio del encuadre (conceptos básicos de composición).
4. Elaboración de una imagen macro basada en un color.

Conceptos básicos para abordar la imagen (lecturas para crear imágenes)

Al iniciar el curso se hace la lectura de tres documentos introductorios con el fin de iniciar al estudiante en el tema de la teoría de la imagen; se comienza con la lectura de textos básicos relacionados con la alfabetidad visual y con la literatura. Para el desarrollo de la primera actividad se utiliza el texto “El

384

impacto de la fotografía”, fragmento de *La sintaxis de la imagen* (Dondis, 1985), que trata sobre el lenguaje y los diferentes códigos que componen la imagen. Este texto es leído por los estudiantes en una sesión de clase, en la cual destacan las ideas o conceptos que les llame la atención del documento; posteriormente los argumentan con sus propias palabras, imaginarios y conclusiones. Luego se realiza la segunda actividad de lectura; en este caso se utiliza el capítulo “La percepción de la imagen fotográfica” del libro *Elementos de diseño fotográfico* (Archundia, 2012), el cual trata de cómo se percibe la imagen y aborda algunas leyes de la *Gestalt*, allí de nuevo toman ideas, las escriben y argumentan desde sus propios imaginarios y conclusiones. En la siguiente sesión el profesor hace la lectura de un cuento en voz alta, el cual es por lo general un fragmento del libro *En las lindes del monte* del escritor antioqueño Mario Escobar Velásquez (2015), en el cual el autor recrea una escena campesina en una finca en el Urabá antioqueño y deja ver su manera particular de observar y contemplar unos ratones que se acercan a sus aposentos. El texto de Escobar Velásquez, o cualquiera otro texto que sea seleccionado para esta actividad, no es necesariamente específico en conceptos acerca de la teoría de la imagen, sino que su misma narración lleva al profesor y a los estudiantes a crear sus propias imágenes y paisajes mentales. Al final de la lectura, el profesor pregunta a los estudiantes la relación entre el cuento leído y las lecturas analizadas, para establecer relaciones entre las tres lecturas, encontrando coincidencias con los conceptos de la imagen, con la palabra imaginación, diferencias de lenguajes, y maneras de expresión, apropiación de los lenguajes, formas de comunicar, relaciones entre la literatura y la imagen y maneras de percibir desde los aspectos sensoriales, visuales y auditivos, como también desde la posibilidad que da la lectura de recrear espacios, lugares, ambientes, personas, paisajes y cosas desde nuestro propio imaginario.

Basados en las lecturas, los estudiantes reconocen elementos que componen las imágenes, tales como el color, el punto, la línea, el plano, la escala, la

simetría, el formato, la figura, el fondo, y con ello empiezan a ser conscientes de la importancia de la imagen desde el análisis de estos elementos; en este momento del desarrollo del curso, se comienza a gestar la alfabetización visual. Para este caso se entendería tal y como lo aborda Daniel Tubío (2012):

no como un aprendizaje análogo a la adquisición de la lecto-escritura, sino como una suerte de entrenamiento visual que debería comprender el desarrollo de habilidades de al menos dos tipos diferentes: por una parte, el desarrollo de competencias para el análisis crítico y la comprensión de objetos visuales; y por la otra, el desarrollo de competencias para el manejo de técnicas específicas de cada disciplina –la fotografía en el caso que nos compete– en función de la creación de objetos visuales para la comunicación. Teniendo siempre en cuenta que en la percepción y/o elaboración de una imagen intervienen aspectos físicos comunes y universales relacionados íntimamente a la estructura del aparato visual y del cerebro humano junto con aspectos no visuales que se relacionan con lo cultural, inscriptos en las características del grupo social, generacional, etc., al que pertenecen tanto el emisor como el receptor. (p. 133)

A partir de estas lecturas y discusiones con ejemplos gráficos, los estudiantes escriben un texto en donde plantean las coincidencias entre lo leído y lo experimentado, basados en la pregunta ¿qué entiende por imagen? Luego, los textos se socializan en clase. En esta socialización los estudiantes reflexionan y se acercan a una sensibilización con respecto al concepto de la imagen y comparan las diferentes maneras en que ésta puede ser abordada. En los textos se perciben sus propios interrogantes y respuestas, sus maneras de ver el entorno, sus pensamientos acerca de la publicidad y el consumo, y se percatan de la importancia que tiene la imagen, como también del aprendizaje de los componentes que forman ese lenguaje que permite comunicarse visualmente, que en este caso se aborda desde la alfabetidad visual o la alfabetización visual.

Un ejercicio de diseño basado en dibujos al azar

Este ejercicio es propuesto dentro del curso con el fin de mostrarles a los estudiantes las percepciones que se tienen de los objetos y las coincidencias con respecto a las configuraciones mentales de las formas cotidianas que son

reconocidas por el ojo y el cerebro humano, y también cómo se representan gráficamente de maneras similares.

Se procede haciendo una lectura corta de 10 minutos para conceptualizar ¿qué es el diseño?, para ello se utiliza la introducción del libro *Fundamentos del diseño* (Scott, 1999), el cual muestra ejemplos de la vida cotidiana como elementos susceptibles de ser repensados, y describe la metodología del proceso inicial del diseño, partiendo de alguna necesidad del ser humano, la causa formal donde nace la idea de un diseño, la causa material y la causa técnica, las cuales definen los materiales y técnicas que se utilicen para un diseño.

A partir de la lectura se genera una socialización y discusión de los conceptos leídos en el texto y luego se procede a realizar el ejercicio que se describe a continuación.

Inicialmente, se resalta dentro de los estudiantes la importancia de realizar el ejercicio, pero haciendo claridad en que no es importante si el dibujo queda “bonito” o “feo”. Debido a la heterogeneidad del grupo, a veces las personas se limitan para realizar los dibujos argumentando que no saben dibujar, pero es preciso aclarar que lo importante es realizarlo.

386

Se inicia la clase pidiéndoles a los estudiantes que dibujen sobre una hoja blanca con lápiz varios objetos en un tiempo límite, para ello se utiliza un conteo de tres minutos. Algunos de los objetos utilizados en el ejercicio son: bombillo, árbol, florero, vaso, casa, flor, paisaje, corazón jarrón, naranja, etc., pueden ser variables. El profesor va nombrando al azar cada uno de los objetos y los estudiantes van realizando los dibujos con intervalos de tres minutos cada uno. Al finalizar, el profesor dibuja los esquemas nombrados en el tablero y pregunta a los estudiantes cuáles similitudes encuentran con los que el profesor hizo y los dibujados por ellos. Se perciben grandes coincidencias, en más de la mitad del

grupo, con los dibujos que realiza el profesor en el tablero. En la imagen 1 se pueden apreciar algunos dibujos que realiza el profesor, y en las imágenes 2, 3, 4, 5 y 6 se pueden ver algunos de los dibujos hechos por los estudiantes.

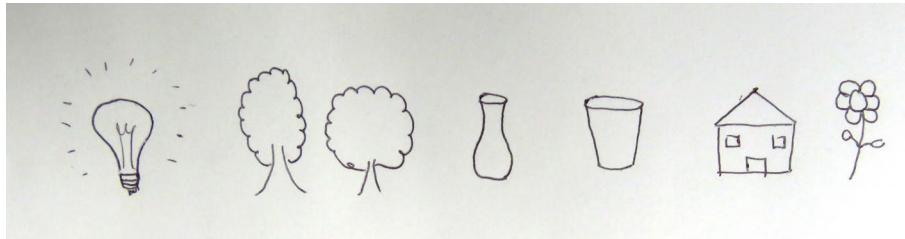

Imagen 1. Dibujos realizados por el profesor en el tablero después de que los estudiantes terminan de hacer los propios.

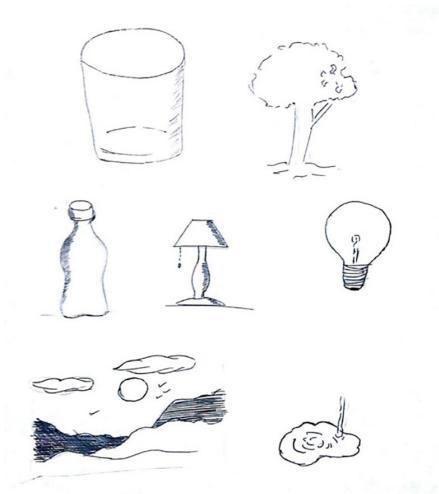

Imagen 2. Dibujos realizados por el estudiante Bryan Andrés Morales, semestre 02-2017.

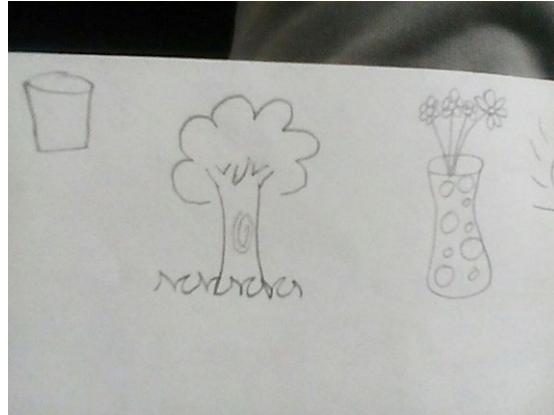

Imagen 3. Dibujos realizados por Estefanía Guerrero Barbosa de Tecnología en Gastronomía, semestre 02-2017.

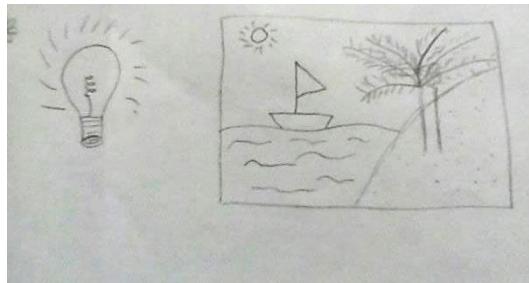

Imagen 4. Dibujos realizados por Estefanía Guerrero Barbosa, semestre 02-2017.

Pérez, J.A. Bedoya, C.M. / La fotografía como herramienta para el desarrollo de la creatividad y la alfabetidad visual: investigación en el aula

Imagen 5. Dibujos realizados por Manuela Pérez Pava de Bacteriología y Laboratorio Clínico, semestre 02-2017.

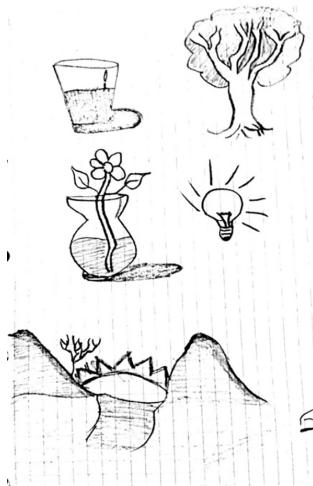

Imagen 6. Dibujos realizados por María Clara Zapata Serna, estudiante de Tecnología en Gastronomía, semestre 02-2017.

Como se puede apreciar, en las diferentes gráficas se encuentra una gran similitud entre los dibujos de los estudiantes y los propuestos en el tablero por el profesor después de terminar de nombrar los elementos.

Posterior a esta comparación se sacan conclusiones confrontadas con la lectura del inicio de la actividad, texto *¿Qué es el diseño?* (Scott, 1999). Luego de llegar a algunas conclusiones con respecto al diseño, a su proceso de pensamiento y a la creatividad, se propone a los estudiantes que escriban una historia que contenga los elementos dibujados, y se obtienen resultados que permiten observar la relación de lo visualizado con lo escrito y lo imaginado.

En su fase inicial los estudiantes ya han elaborado una imagen mental del objeto dibujado, y, al hacer la reflexión de cómo las imágenes se fijan en nuestra mente desde unas configuraciones muy similares, y cómo por medio de la creatividad se pueden generar otras configuraciones diferentes que permiten darle paso a la novedad, varios de ellos deciden romper con sus esquemas de pensamiento y se atreven a poner en el papel a manera de texto ideas ordenadas que nacen desde las imágenes dibujadas, proporcionándose la libertad de crear textos poéticos, jocosos o anecdóticos, los cuales generan reflexiones y autoencuentros afortunados de capacidades creativas, no sólo desde la lecto-escritura, sino también desde la imagen. En este ejercicio los estudiantes escriben libremente, sin pretensiones ni limitaciones, lo cual permite que desde la tranquilidad de sus ideas fluya su esencia creativa.

Como ejemplo, se cita el siguiente texto realizado por la estudiante Nikoll Sánchez Ospina, que en su momento cursaba tercer semestre de Bacteriología y Laboratorio Clínico, el cual se escribe textualmente, tal como la estudiante lo creó. En este caso los elementos dibujados fueron planta, luz, árbol, mascota y naranja.

Cuento Corto

*Vi deslizarse la pequeña gota de tinta por la hoja áspera de la **planta**, que solitaria permanecía día a día en la esquina de esa gran ventana que llenaba de **luz** mi oscura alma; afuera caían las **naranjas** de aquel gran y frondoso **árbol** que se sacudía con el ventarrón lluvioso que las nubes grises traían del norte, mientras mi **mascota** corría, dándole vueltas al patio, de un lado a otro persiguiendo las moscas que revoloteaban en las flores, yo estaba sentada de nuevo en la mecedora, tratando de plasmar mi sufrimiento y mi corazón en un pequeño pedazo de papel, dejando que el tiempo consuma mi vida y que la tinta se lleve consigo todo mi dolor.*

En esta actividad se aborda la manera en la que el cerebro responde rápidamente a las imágenes básicas que se tiene sobre los objetos, proporcionando la discusión de cómo una persona puede modificar esas primeras impresiones de los objetos para crear algo nuevo por medio del pensamiento creativo; también se muestra la relación entre creatividad y la imagen, basándose en el dibujo rápido de elementos cotidianos, que luego son convertidos en textos que cuentan una historia.

En este ejercicio se da inicio al pensamiento creativo, el cual va encadenado a las primeras reflexiones acerca de los elementos compositivos de la imagen y la alfabetidad visual, esto, con el fin de ir creando paso a paso la disposición mental para desarrollar actividades y ejercicios creativos que implican a la fotografía.

Elaboración de una imagen a partir del concepto de diseño

Luego de haber reflexionado sobre el concepto de diseño, de haber realizado dibujos y crear un cuento a partir de los dibujos, se propone que los estudiantes creen o diseñen una imagen, teniendo como herramienta el encuadre, para

esta labor se les solicita a los estudiantes elaborar un pequeño cuadro de 10 x 15 cm en cartón, y abrirle una ventana de 4 x 6 cm, con el fin de que puedan observar a través de ella y seleccionar una imagen del entorno; este ejercicio permite que el estudiante se acerque a las diferentes maneras de ver el entorno, teniendo en cuenta que al mirar a través de la ventana de su pequeño marco, puede visualizar la manera en que se pueden disponer los elementos dentro de una imagen (Salkeld, 2014).

Las imágenes producidas por los estudiantes son analizadas en clase, y se da la oportunidad de abordar diferentes conceptos fotográficos como la profundidad de campo, las líneas de tercios, los puntos de intersección, planos, entre otros, elementos que también hacen parte del alfabeto visual y que van expandiendo la capacidad de análisis de la imagen para posteriormente ser aplicada en otros ejercicios fotográficos (Bárcena, 2016).

Elaboración de una imagen macro-abstracta

Para la realización del presente ejercicio se plantean varios parámetros de captura fotográfica de manera experimental por parte de los estudiantes; el primero es con el uso de la opción macro de la cámara digital, también se plantea la posibilidad de usar elementos como lupas o lentes de aumento ajustados a la cámara, de igual manera se plantea la utilización de celulares o tabletas electrónicas, o también algunos elementos que se encuentran en el mercado como pequeños lentes adaptables a los teléfonos celulares que permiten tomar fotografías macro, gran angular y efecto ojo de pez, pues la idea es poder hacer acercamientos a los objetos. Para el presente ejercicio se selecciona el modo “macro” de la cámara, en los primeros resultados de las imágenes los estudiantes hacen acercamientos a los objetos que son discutidos y analizados en la clase. Los estudiantes hacen sus primeras capturas y, en la clase siguiente, se visualiza cada imagen, de ella se habla acerca de la

composición desde las líneas de tercios, puntos de intersección, variedad cromática, líneas de composición, contraste, nitidez, y se juega un poco más con el acercamiento en la pantalla donde se proyecta la imagen, generando nuevas maneras de percibirla.

El segundo parámetro es la asignación de un color a cada estudiante; cinco estudiantes fotografían objetos de color rojo, otros cinco color amarillo, otros azul y otros verde; en este punto no se toman fotografías a flores, debido a que este tipo de imágenes son muy recurrentes y los colores asignados se encuentran muy fácilmente, lo que le restaría al estudiante un esfuerzo para observar en el entorno elementos cotidianos que contengan estos colores, por lo tanto con esta limitación se ven llevados a realizar una observación más profunda y a fortalecer e incrementar su capacidad de observación (Simmons, 2015).

Posterior a este análisis en clase se les pide a los estudiantes realizar de nuevo una imagen macro, pero teniendo un parámetro más, que en la imagen que capturen no se identifique el todo del objeto fotografiado, es decir, que la fotografía corresponda al color asignado pero que sea poco descifrable, lo que la convierte en una imagen macro-abstracta.

Debido a que se han discutido conceptos de nitidez composición y color en la sesión anterior, los estudiantes traen de nuevo las imágenes, pero con mayores conceptos aplicados y entendidos, lo cual produce para esa sesión imágenes abstractas macro basadas en un color (Präkel, 2010). Cabe anotar que el ejercicio no pretende adivinar qué elemento fue fotografiado, sino buscar la abstracción y la estética de los objetos desde el acercamiento a ellos. Es aquí entonces cuando se aplica el concepto de investigación desde la imagen debido a que el estudiante debe ensayar, ser creativo, utilizar iluminación, acercarse, alejarse y crear escenas de los objetos, con el propósito de lograr una imagen impactante, que hable por sí sola, que cumpla con los parámetros

planteados y sea estéticamente pertinente, teniendo en cuenta la teoría de la imagen vista en la clase.

Basados en los ejercicios realizados previos a la imagen macro, desde el inicio del curso, se nota un avance en su proceso de aprendizaje cuando los estudiantes exponen sus imágenes y son comentadas en clase. Inicialmente ellos expresan las dificultades para poder observar y encontrar la imagen solicitada, y luego se expresan sobre su proceso de observación del entorno para poder identificar el elemento a fotografiar, el color y la abstracción.

En este proceso los estudiantes ya tienen mayores criterios visuales que les permiten acceder al análisis de la imagen antes de tomar la fotografía, generan imágenes intencionadas y han dado un paso importante en los procesos de la observación del entorno para crear fotografías, que en este caso son macro fotografías. De esta manera se relaciona el conocimiento visual o alfabetidad visual, con procesos de lecto-escritura que dan un punto de inicio hacia el pensamiento creativo desde la elaboración de ejercicios basados en la libertad de expresión; luego, se integran estos elementos para la creación de imágenes fotográficas novedosas que acercan al estudiante a la experiencia estética, proporcionando en ellos el fortalecimiento de su creatividad, su capacidad de asombro y sus habilidades técnicas, como también la novedad, la elaboración de imágenes únicas, su desafío intelectual y la crítica (Boullosa, 2015).

Las imágenes de la 7 a la 13 son tomadas por estudiantes de diversos grupos y carreras, en diferentes años, con celulares y tabletas electrónicas.

Imagen 7. Imagen macro tomada por Melissa Arango Gil, Estudiante de Bacteriología y Laboratorio Clínico. I.U. Colegio Mayor de Antioquia. 2014.

Imagen 8. Imagen macro tomada por Cristian Sánchez Herrera, Delineante de Arquitectura e Ingeniería I.U. Colegio Mayor de Antioquia. Agosto 2016.

Imagen 9. Imagen macro tomada por John Edison Pareja Isaza, Delineante de Arquitectura e Ingeniería I.U. Colegio Mayor de Antioquia. Agosto 2016.

Imagen 10. Imagen macro tomada por Ana María Barrera, Estudiante de Tecnología en Gastronomía. I.U Colegio Mayor de Antioquia. Agosto 2017.

Imagen 11. Imagen macro, tomada por Laura Ocampo, Ingeniería Ambiental, I.U Colegio Mayor de Antioquia. Agosto 2017.

Imagen 12. Imagen macro, tomada por David Santiago García Álzate. Arquitectura. I.U Colegio Mayor de Antioquia. Agosto 2017.

Imagen 13. Imagen macro, tomada por Katherine Henao de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la I.U. Colegio Mayor de Antioquia. Agosto de 2017.

Conclusiones

El curso electivo de fotografía se propone como una serie de actividades de introducción a la imagen, que forma al estudiante en los conceptos elementales de la comunicación visual, la fotografía y el manejo básico de

cámaras fotográficas. La metodología y la didáctica propuestas en este curso pretenden identificar desde las primeras actividades de lectura, escritura y análisis, la importancia de la imagen a través del tiempo y en el contexto actual, articulando los elementos básicos de la comunicación y la alfabetidad visual para desarrollar su capacidad de análisis de la imagen. Luego de entender estos conceptos se procede a realizar ejercicios de creatividad, en los cuales el estudiante interactúa con su capacidad creativa (Boullosa, 2014) comprende qué es un proceso de diseño y lo aplica desde diferentes vehículos de información como la escritura, el dibujo y la fotografía. Posteriormente aplica conceptos de composición, color, profundidades de campo, y planos, que se visualizan y se discuten para crear imágenes macro a partir de la investigación y la observación del entorno, utilizando herramientas de captura como los teléfonos celulares, que son sus herramientas más inmediatas, como también tabletas electrónicas y cámaras fotográficas, permitiéndoles tener una percepción más amplia de su entorno y de no limitarse con la imagen y la creatividad por el hecho de no tener una cámara profesional de alta gama.

Este texto describe una metodología orientada a desarrollar la capacidad visual de los estudiantes de diferentes programas académicos de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y que puede ser aplicada en cualquier programa académico con el fin de resaltar la importancia del aprendizaje de conceptos básicos de la imagen y manejo de herramientas tecnológicas para complementar sus conocimientos estéticos y artísticos, y así tener una visión más holística de las realidades que los rodean. Ricardo López León afirma “El desarrollo de equipos tecnológicos ha democratizado la capacidad de entender y de generar imágenes, es decir, la alfabetidad visual –*visual literacy*– la pueden desarrollar personas ajenas a las prácticas artísticas y de diseño” (2015). Por medio de esta metodología se va consolidando un aprendizaje y un acercamiento a la imagen de manera gradual por parte de los estudiantes, primero entendiendo qué es la imagen, después realizando

ejercicios de creatividad que permitan apropiarse de la fotografía como un medio de expresión visual; luego, la comprensión de conceptos básicos de la composición y el manejo de herramientas electrónicas para expresarse por medio de la imagen.

Igualmente, la metodología permite al estudiante tener un avance gradual desde los ejercicios realizados en el curso, relacionando inicialmente los conceptos básicos del alfabeto visual, con el dibujo, la lecto-escritura y la creatividad y finalmente la formalización de ejercicios teniendo como herramientas cámaras fotográficas o dispositivos electrónicos que permiten tener imágenes inéditas y fortalecer la experiencia artística.

Este tipo de actividades en el aula se vienen documentando desde 2014. “Se usaron técnicas como la observación participante y el diario de campo como instrumento de análisis y recolección de información” (Chaparro, 2015).

Principalmente se han registrado imágenes en archivos fotográficos y por medio de la elaboración de exposiciones semestrales de los trabajos de los estudiantes, los cuales no solo se han mostrado en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, sino que han sido mostrados en diferentes instituciones y eventos como se puede apreciar en los vínculos a continuación:

<http://www.colmayor.edu.co/load.php?name=Paginas&id=2097>

<http://www.colmayor.edu.co/load.php?name=Paginas&id=2095>

Finalmente, las entregas de las creaciones de los estudiantes dan cuenta de que después de cada ejercicio, van avanzando en el proceso de creación que fortalece su capacidad de análisis, observación, creatividad y reflexión con respecto a su propio entorno, permitiéndoles encontrar la belleza en su quehacer cotidiano.

A continuación, y como una manera de evidenciar los procesos de experiencias con la imagen que experimentan los estudiantes en el curso, se citan algunos textos escritos en los cuales los estudiantes manifiestan lo aprendido.

Lorieth Juliana Toro Chica; Bacteriología y Laboratorio Clínico. Semestre 02-2017

“Durante el curso aprendí conceptos teóricos y prácticos en cuanto a qué es y cómo tomar fotografías, sin embargo lo más bonito del curso para mí fue el aprender a ver un poco más allá de las cosas, a detallar, a imaginar, a crear a partir de pequeñas cosas; además, me gustó el tipo de metodología que usa el docente pues corrige de buena manera tratando siempre de dejar una enseñanza para la vida al estudiante. Fue un curso muy completo porque como anteriormente dije, aparte de dejarme conceptos teóricos me parece que cumple la expectativa de lo que es una electiva, un curso que aporta de manera indirecta para crear un profesional integro en todos los ámbitos. Gracias profe.”

Brayan Alexander Rojas Mesa; Arquitectura. Semestre 02-2017

“Fue una experiencia muy agradable, ya que no solo aprendí a utilizar una cámara sino que también entendí de una forma muy diversa a ver mi entorno y a comprender la complejidad de lo que es capaz de expresar una simple imagen.”

Alejandra Ardila Rodríguez; Semestre 02-2017

“La clase de fotografía me deja muchas enseñanzas no solo técnicas en cuanto al manejo de una cámara, las opciones y oportunidades de fotos que antes creía imposible de tomar como la imagen *light painting* o macro, sino que también me enseñó a observar el mundo de una manera diferente, a vivir la ciudad ya que antes de este curso solo me limitaba a recorrer la ciudad sin tener en cuenta las maravillosas formas, figuras, texturas y paisajes que esta nos brinda.

Hoy en día puedo decir que soy mucho más sensible a lo que observo y percibo, veo todo a mi alrededor con una perspectiva diferente más enfocada al detalle, lo cual me ayuda mucho en mi profesión ya que un arquitecto debe estar cien por ciento atento a todo lo que ve, a cómo funciona todo a su alrededor y a cómo las personas habitan.”

Referencias

- Archundia, G.O. (2012). *Elementos de diseño fotográfico*. México: Trillas. 94 p.
- Bárcena, L. (2016). *Planos, encuadres y composición fotográfica*. Recuperado de <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n1/p3.html>
- Boullosa, P. (2014). *Creatividad ¿Qué es?* México: AZTECA TV, ADN Opinión. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=eLqFO03vbfs>
- Boullosa, P. (2015). La experiencia artística. México: AZTECATV, ADN Opinión. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=gUJNIn4SVXE>
- Dondis, A.D. (1985) *La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual*. Barcelona: Gustavo Gili. 211
- Chaparro, S.Y. (2015). Una mirada en blanco y negro: resignificación de la fotografía. *Revista Kepes*, 11, 163-175. Recuperado de: http://vip.ucaldas.edu.co/kepes/downloads/Revista11_9.pdf consultado el 12 de diciembre de 2017. DOI: 10.17151/kepes.2015.12.11.9
- Escobar, M. (2015). *En las lindes del monte*. Fondo Editorial ITM; Medellín.
- Frizot, M. (2009). *El imaginario fotográfico*. Ed. Serieve; México.
- Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 2017. Medellín. Recuperado de <http://www.colmayor.edu.co/load.php?name=Paginas&id=2097>

- Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 2017. Medellín. Recuperado de <http://www.colmayor.edu.co/load.php?name=Paginas&id=2095>.
- López-León, R. (2015). Primera aproximación al concepto de visual literacy alfabetidad visual y su importancia en la educación del diseño Guanajuato: Universidad de Guanajuato. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/284663749_consultado el 12 de diciembre de 2017.
- López, R. y Villa, G. (2017). Alfabetidad visual y pensamiento crítico: ejercicio reflexivo al interior del aula de diseño. *Revista KEPES*, 15, 173-194. DOI: 10.17151/kepes.2017.14.15.7 Recuperado de http://kepes.ucaldas.edu.co/downloads/Revista15_7.pdf. p181. DOI: 10.17151/kepes.2017.14.15.7
- Präkel, D. (2010). *Principios de fotografía creativa aplicada*. Recuperado de <https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecacomayorsp/reader.action?ppg=1&docID=3209595&tm=1518635786233>
- Regalado, B.M.E. (2008). *Lectura de imágenes: elementos para la alfabetización visual. curso básico*. Recuperado de <https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecacomayorsp/reader.action?ppg=1&docID=3218449&tm=1518636125521>
- Salkeld, R. (2014). *Cómo leer una fotografía*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili <http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecacomayorsp/detail.action?docID=4421908>
- Scott, R.G. (1999). *Fundamentos del diseño*. México: Limusa.
- Sennett, R. (2009). *El artesano*. Barcelona, España: Editorial Anagrama.
- Simmons, M. (2015). *¿Cómo crear una fotografía?* Recuperado de <https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecacomayorsp/reader.action?ppg=1&docID=4421901&tm=1518635692751>

Tubío, D. (2012). Reflexiones sobre la educación visual. *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, 39 (39), 131-143.

Como citar: Pérez, J.A. y Bedoya, C.M. (2019). La fotografía como herramienta para el desarrollo de la creatividad y la alfabetidad visual: investigación en el aula. *Revista KEPES*, 16 (20), 377-404. DOI: 10.17151/kepes.2019.16.20.14