

FORMATO 1

¹PRESENTACIÓN PROYECTO PRÁCTICA DOCENTE

FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PROGRAMA: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS

1. La fotografía como medio de exploración y creación en el Colegio de María (Medellín)

.

2. JUSTIFICACIÓN:

La fotografía es considerada hoy en día como uno de los medios creativos más versátiles que existen, tanto dentro del mundo del arte, como para las diferentes formas de comunicación actuales. Tradicionalmente contemplada como contenedora de memoria y un puente entre el pasado, el presente y el futuro. Su amplia difusión

¹ Este formato se diligencia para dos semestres de práctica. Para la práctica docente I se entrega la formulación del proyecto y para la práctica docente II se entrega un informe final con los resultados finales (análisis de la experiencia y conclusiones).

tecnológica ha abierto la posibilidad de que cada día más personas de todas las edades tengan la capacidad de fijar un momento con una imagen. Partiendo de lo anterior y atendiendo a las dinámicas expresivas, creativas y de comunicación que presentan los jóvenes en formación del Colegio de María, ubicado en la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Este proyecto propone la adhesión dentro de la malla curricular de la Institución, para el área de educación artística en el tercer periodo del año académico (comprendido entre el 5 de julio y el 9 de septiembre del 2022) Un componente fotográfico orientado hacia la comprensión histórica, teórica y técnica así como la aplicación práctica y creativa de este medio de producción visual con base a las necesidades académicas, los intereses personales y el contexto social de los estudiantes del grado noveno de básica secundaria y los grados décimo y once de media académica del Colegio de María.

La fotografía está presente en la cotidianidad de nuestra vida, las redes sociales son una muestra clara de ello. Pero el porqué tomamos una fotografía en la actualidad ha cambiado respecto a épocas anteriores.

Aparecen nuevos paradigmas en donde el reconocimiento propio y público adquiere mayor relevancia y a su vez el consumismo y la producción en masa, empiezan a ser características de la fotografía contemporánea. Siendo así, este proyecto se plantea construir escenarios creativos alternativos en los cuales los estudiantes puedan profundizar más allá de la generación técnicamente correcta de una imagen y tengan la posibilidad de expresar lo que sienten, lo que piensan, contar una historia, poder atesorar un momento o plantear una postura crítica frente a un hecho y reconocerse ante dicha imagen. Esta propuesta surge a partir del estudio del plan de área educación artística de la institución en donde se evidencia la ausencia de este componente creativo para todos los grados

académicos siendo ahora mucho más cercana a la posibilidad creativa para los jóvenes en tanto medios y recursos frente a otras formas de expresión contempladas dentro del currículo del área. Los alcances estimados a la realización de este proyecto se plantean en diferentes esferas. La primera es histórica y contextual, en la que los estudiantes comprenden el origen de este medio y el impacto que causó en la sociedad la producción de tan revolucionario invento

La segunda es técnica, en la cual los jóvenes poseen la oportunidad de aprender sobre los elementos compositivos de la imagen y adentrarse a las posibilidades visuales que elementos como los planos, los ritmos y los pesos visuales juegan en la construcción de dicha imagen. La tercera esfera es una práctica y experimental, en la cual los estudiantes interactúan con el proceso físico y químico de la fijación de una imagen mediante la luz sobre un soporte. La cuarta esfera adquiere una relevancia mayor ya que es en la cual los estudiantes usarán sus propias ideas su propio estilo utilizando las herramientas que tengan a la mano. Esto permitirá a los estudiantes plantear una postura frente a su entorno, frente a sí mismos y hacia las problemáticas que los rodean, siendo estos conocimientos claves en el desarrollo de su personalidad y su vida.

3. PROPÓSITOS (OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS)

Preguntas

¿De qué manera abordar la fotografía con miras al desarrollo social y personal de los estudiantes del grado noveno del Colegio de María?

¿Cómo vincular las dinámicas cotidianas de la vida de los jóvenes estudiantes del Colegio de María, con la práctica y producción fotográfica?

¿Cómo estimular la creatividad en favor de descubrir y visualizar una voz propia, mediante el lenguaje fotográfico en los estudiantes del colegio de María?

¿Cómo fomentar en los estudiantes de los grados nueve, diez y once del Colegio de María, tanto el conocimiento de sí mismos, como el de su entorno, desde el área de educación artística mediante la práctica fotográfica?

¿Cómo vincular las dinámicas cotidianas de la vida de los jóvenes estudiantes del Colegio de María, con la práctica y producción fotográfica?

Pregunta para el proyecto:

¿Cómo motivar la creatividad, vinculando las dinámicas cotidianas a través del lenguaje fotográfico en los y las estudiantes de grado 9° del Colegio de María?

Objetivo general: Motivar la creatividad, vinculando las dinámicas cotidianas a través del lenguaje fotográfico en los y las estudiantes de grado 9° del Colegio de María.

Objetivos específicos :

- Explorar aspectos teóricos y técnicos para la práctica y propuesta fotográfica de los y las estudiantes de grado 9° del Colegio de María.

-Fomentar el uso de herramientas alternativas de creación para el desarrollo de las propuestas fotográficas de los y las estudiantes de grado 9° del Colegio de María.

- Reflexionar la experiencia vivida con las y los estudiantes, a través del lenguaje fotográfico en la cotidianidad.

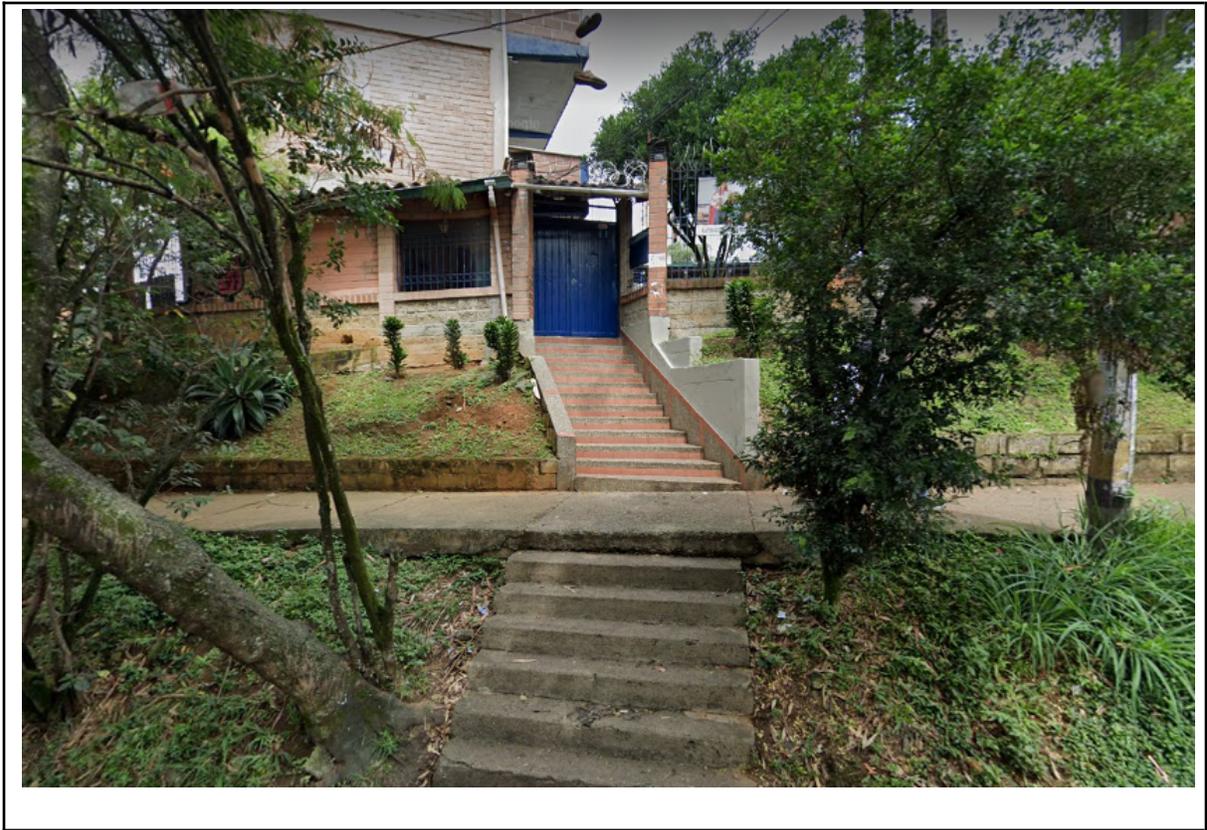
4. MARCO CONTEXTUAL

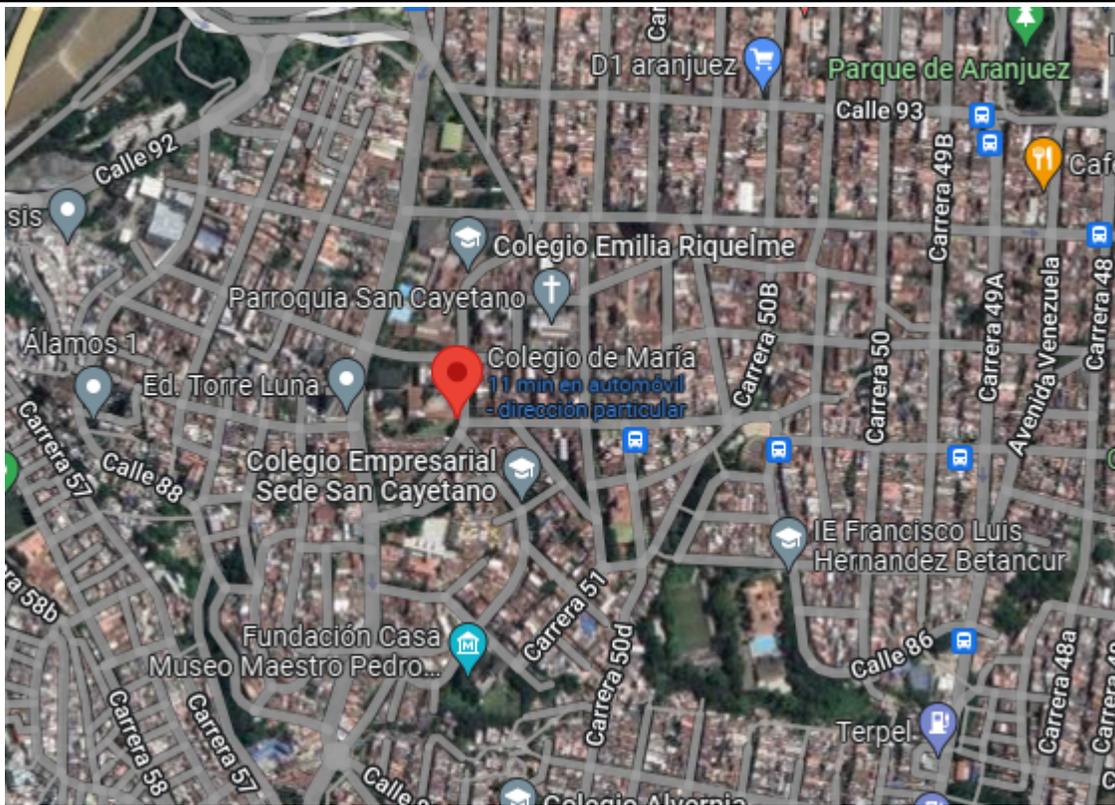
-
-

Este proyecto tiene como misión expandir el panorama visual y creativo a través de la práctica y experiencia del medio fotográfico en los jóvenes estudiantes de Colegio de María del barrio Aranjuez, dotándolos de nuevas herramientas de expresión creativas para relacionar el conocimiento práctico y teórico con su contexto social, político, familiar y personal.

El barrio Aranjuez está ubicado en la zona nororiental de la ciudad de Medellín, un sector que históricamente ha estado marcado por conflictos sociales atravesados por la violencia, pero que en los últimos años ha tenido un resurgir social y de apropiamiento colectivo de la comunidad y entorno, tomando como base el arte y la cultura. En dicho contexto lleno de matices se presenta el colegio de María, una institución de carácter privado y orientación religiosa que recibe estudiantes de todos los sectores sociales del barrio y la comuna. Siendo los estratos dos y tres la gran mayoría de la comunidad educativa.

El Colegio de María nace en 1955 en medio de una ciudad apenas en limitada expansión. Es una obra de la Arquidiócesis de Medellín, nacida en el seno de la parroquia de San Cayetano del barrio Aranjuez. El colegio cuenta con formación desde preescolar hasta el grado 11.

Infraestructuralmente es un colegio no muy grande, cuenta con tres pisos, en donde el primer piso está destinado a las oficinas directivas, secretaría, salón de psicología, una pequeña capilla o espacio de oración y reflexión, cuarto de deportes, cafetería y algunos salones destinado principalmente a los niños de preescolar, primero, segundo y tercero. El segundo piso cuenta con una sala de profesores, sala de tecnología, laboratorio artístico (cerrado al público) y diferentes salones que sirven principalmente para los grados cuarto, quinto, sexto y séptimo. El tercer piso cuenta con un auditorio (cerrado al público por riesgo de colapso) y con diferentes salones que sirven para los grados octavo, noveno, décimo y once. Cuenta con dos patios, el principal, ubicado en la parte central del colegio, y dispone de una placa multipropósito donde los estudiantes pueden practicar micro fútbol, baloncesto, volleyball o simplemente compartir con sus compañeros en los descansos.

El patio trasero está destinado para los más pequeños de primaria, allí realizan sus actividades físicas y comparten entre los descansos (En este lugar se encuentran una serie de salones restringidos al público, debido a su deterioro físico) El colegio cuenta con suficientes baños repartidos a lo largo de las instalaciones.

El colegio cuenta con diversas limitaciones, debidas a que su planta física ha sido poco intervenida a lo largo de sus 67 años, inhabilitando espacios como salones y zonas comunes, por constantes humedades y riesgos de colapsos de algunos techos y paredes.

Los estudiantes, en especial los jóvenes de los grados noveno, décimo y once, en edades entre los 14 y los 17 años, no son ajenos a la expansión tecnológica y en su totalidad han adquirido o tienen contacto con la fotografía mediante sus dispositivos móviles, haciendo uso de estas activamente en las redes sociales y plataformas que dan paso al desarrollo de la expresión, la opinión y la creatividad.

Hoy a pesar de que el barrio presenta altos índices de desigualdad social los estudiantes general del colegio de María, provienen de hogares en los que al menos uno de los miembros del núcleo familiar aportan a los ingresos y gastos de la casa, por lo que es común que los jóvenes tengan acceso a la tecnología con la que es posible tomar una fotografía con tan solo unos pocos pasos.

Si bien el proyecto toma partido de esta disponibilidad tecnológica, desde la planeación y desarrollo incorpora igualmente un componente fuera de lo digital que permite capturar las imágenes de manera manual y artesanal. Reduciendo los condicionantes económicos y ocupándose de los físicos químicos técnicos y creativos.

5. REFERENTES TEÓRICOS (Arte y pedagogía)

El presente proyecto está enmarcado dentro del campo de la educación artística en el contexto escolar para los jóvenes del grado noveno de la básica secundaria del Colegio de María de la ciudad de Medellín.

En consecuencia, a la dirección del proyecto, resulta pertinente y necesario precisar la noción de educación artística para el contexto colombiano. Las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media en el año 2010, la define como:

“Un área del conocimiento que estudia (...) la sensibilidad mediante la experiencia (experiencia sensible) de interacción transformadora y comprensiva del mundo, en la cual se contempla y se valora la calidad de la vida, cuya razón de ser es eminentemente social y cultural, que posibilita el juego en el cual la persona transforma expresivamente, de maneras impredecibles, las relaciones que tiene con los otros y las representa significando la experiencia misma” ([MEN], 2000, p. 25, citado por [MEN], 2010, p. 25)

Aparecen entonces términos como la experiencia sensible y experiencia estética que se dan gracias a la interacción que el sujeto tiene con su entorno social y personal y le permite transformar su relación y visión sobre este. Dichos términos cobran relevancia en el momento que son confrontados con las dinámicas de vida que llevan en la actualidad los jóvenes de diferentes edades y contextos socioculturales, pero en este caso en particular a los y las estudiantes del grupo 9^a de la institución mencionada con anterioridad. El diálogo con el mundo y sus diferentes formas de expresión se amplía cada día más, gracias a la interconexión en redes sociales y el acceso a diferentes medios tecnológicos de

comunicación, información y entretenimiento. Esta interacción brinda la posibilidad de desarrollar y transformar su identidad y personalidad desde edades muy tempranas, siendo el caso de los estudiantes en cuestión, dotándolos de criterios en asuntos de orden social, político, éticos, morales y sobre todo estéticos. Para el contexto escolar y en la vida en general, es importante discernir entre lo que significa poseer un valor y criterio estético con relación al arte, frente a las dinámicas cotidianas de la vida. De esta manera se logra abrir un camino hacia el pensamiento y vivencia creativa de la cotidianidad de los jóvenes desde el área de la educación artística, sin caer en los prejuicios que han elevado el arte y el uso de diferentes tecnologías a niveles inalcanzables para la sociedad del común.

La profesora y autora Gabriela Augustowsky, en su libro *El arte en la enseñanza* parafrasea al pedagogo John Dewey, proponiendo una visión sobre la estética en el contexto escolar:

“En su obra *El arte como experiencia* [1934], considerada una de las principales de la tradición estética norteamericana, Dewey sostiene que la educación estética es imaginación consciente, se trata de la formación de un hombre racional que no ha perdido la perspectiva de lo imaginario” (Augustowsky, 2012, pág. 28)

En ese sentido el valor estético mediado por la educación artística en la escuela no se reduce sólo al campo del arte en términos de producción y apreciación, es un asunto de formación que se extiende a todos los aspectos de la vida de un sujeto, atravesado por sus experiencias cotidianas permitiendo que, en este caso puntual, los jóvenes estudiantes puedan hacer uso de dicho valor estético, independientemente de si sus caminos de vida disten de todo lo relacionado con las artes. Augustowsky (2012) señala que “La experiencia estética no se confunde con la técnica que utiliza el artista, ni con las que utiliza el

destinatario que disfruta de la obra de arte. Todo conocimiento auténtico depende de la autocreación del sujeto originada por su propia creatividad”.

La educación artística entonces ha de ocuparse de generar y potenciar dichas experiencias estéticas, no sólo para el contexto escolar. Las manifestaciones estéticas, expresa Augustowsky son también manifestaciones de nuestro potencial para desarrollar una vida más digna e inteligente, no sólo los artistas considerados dotados o los intelectuales críticos de arte, todos estamos en condiciones de participar de experiencias estéticas.

“Entonces concebir el arte como experiencia significa diseñar actividades, proyectos, propuestas en las que chicos, chicas y jóvenes sean incitados a ocupar la escena en un movimiento que los involucre personalmente; que los convoquen de modo genuino a la construcción de sentidos propias para repensarse individual y colectivamente a través del arte”. (Augustowsky, 2012, pág. 29)

Se debe tener en consideración y disertación aquello que se conoce como una experiencia trazada meramente por los sentidos físicos y una experiencia estética. Dewey(1934) en su libro El arte como experiencia, dispone de unas direcciones sobre lo que estos términos significan. Las experiencias que ocurren continuamente por la interacción del individuo con el mundo a su alrededor y que están sujetas a eventos rutinarios, tales como despertar en el mañana, viajar en el transporte público, subir unas escaleras, etc. Por lo que este no se involucra sustancialmente con ellas, adquieren la figura de experiencias ordinarias. En cambio, una experiencia genuina se puede definir por todas aquellas situaciones que suceden de manera espontánea y que, al recordarlas, es posible catalogarlas como un hecho genuino, aunque estén ceñidas a la cotidianidad, un fenómeno climático, una conversación,

una discusión, una broma o la experimentación de algún agente externo que ingiere físicamente sobre nosotros, un golpe, un accidente, una enfermedad.

Una experiencia tiene una unidad que le da su nombre, esa comida, esa tempestad, esa ruptura de la amistad. La existencia de esta unidad está constituida por una cualidad determinada que impregna la experiencia entera a pesar de la variación de sus partes constituyentes. Esta unidad no es ni emocional, ni práctica, ni intelectual, porque estos términos denominan distinciones que la reflexión puede hacer dentro de ella. (Dewey, 1934, pág. 43)

Las experiencias genuinas, por su parte, pueden derivar de cualquier experiencia ordinaria o bien y más comúnmente de las artes en general, la ciencia, la espiritualidad, etc. Pero con la condición de que releve una unidad significativa ratificada por las emociones, las ideas, las reflexiones o derive en algo nuevo. Las experiencias genuinas se caracterizan por lograr su “consumación”. Por tanto, una experiencia consumada y genuina, es una experiencia estética.

Tenemos una experiencia cuando el material experimentado sigue su curso hasta su cumplimiento. Entonces y sólo entonces se distingue esta de otras experiencias y se integra, dentro de la corriente general de la experiencia. Una parte del trabajo se termina de un modo satisfactorio; un problema recibe su solución, un juego se ejecuta completamente; una situación, ya sea la de comer, jugar una partida de ajedrez, llevar una conversación, escribir un libro, o tomar parte en una campaña política, queda de tal modo rematada que su fin es una consumación, no un cese.

Tal experiencia es un todo y lleva con ella su propia cualidad individualizadora y de autosuficiencia. Es una experiencia estética. (Dewey, 1934)

Es imprescindible hacer de la educación artística en la escuela, una experiencia estética que esté sujeta tanto a los sentidos físicos y ambientales, como a los procesos creativos, reflexivos, emocionales y eventos cotidianos del entorno y la vida de los estudiantes.

La fotografía como medio formativo.

La fotografía como técnica posee diversas cualidades que la convierten en un medio sumamente versátil para la sociedad contemporánea. De manera tradicional ha sido considerada como una ventana al pasado por su capacidad de retener imágenes de un momento; almacenadora y detonadora de la memoria para quien la experimenta.

Explotada igualmente por los medios de comunicación, la publicidad, las redes sociales y por supuesto, las artes. Todas estas cualidades hacen de la fotografía, un medio del cual es posible generar experiencias lo suficientemente significativas y consumadas, como para ser consideradas estéticas. Estas experiencias se viven diariamente de manera desmesurada a través de las redes sociales y las diferentes tecnologías que han hecho posible que cada día sea más sencillo y común capturar una imagen fotográfica.

“Las tecnologías de la información y la comunicación abren un enorme abanico de posibilidades para el arte en la escuela; los nuevos medios permiten expandir y generar

múltiples modos de exhibición, circulación y producción visual y audiovisual”
(Augustowsky, 2012, pág. 29)

Estas tecnologías en relación con la fotografía y la producción de imágenes, presenta en los jóvenes, según expresa Augustowsky, una amplia variedad de posibilidades de interactividad nunca antes vista gracias al acceso a un sin fin de contenidos gráficos y audiovisuales que han formado el ojo de los jóvenes de manera indirecta y que en definitiva debe ser acogida y abordada dentro del currículo escolar y así expandir el conocimiento empírico de una manera crítica, creativa y estética.

“En este contexto de cambio y revisión la escuela tiene un lugar ineludible en la formación reflexiva, crítica y a la vez creativa con los nuevos medios. Las experiencias y prácticas en las que los estudiantes pasan de ser meros espectadores a ser productores activos han demostrado ser vías potentes para avanzar hacia miradas más personales, más detenidas, más comprensivas y más disfrutables del arte” (Augustowsky, 2012, pág. 53)

Esta postura creadora y hacedora de imágenes con valor estético en los jóvenes, que no dependen de una formación exhaustiva en técnicas tradicionales y con las disponibilidad y facilidad tecnológica que dispone el presente, abren el panorama expresivo y permite que se construyan discursos críticos y sensibles alrededor de las imágenes generadas.

La elaboración de una propia imagen, la utilización de la luz como elemento compositivo, el ritmo de los elementos, el peso de las figuras, las profundidades, los colores y la intencionalidad dan como resultado fotos bellas, sugerentes, valiosas desde el punto de vista expresivo. “Estos elementos, además, nos permiten emparentar sus creaciones con

inquietudes, motivaciones y búsquedas propias de producciones fotográficas contemporáneas en el ámbito de la creación plástica”. (Augustowsky, 2012, pág. 68)

La experiencia fotográfica se concibe como experiencia estética por su consumación en términos de Dewey, esta experiencia pasa por un proceso que va desde la concepción de una idea, la observación, la abstracción, la captura, la lectura, el análisis y la contemplación reflexiva de las imágenes. dicho proceso experiencial es atravesado a su vez por las experiencias de vida, la cotidianidad, el contexto social, familiar, escolar y en todas sus etapas, por la creatividad.

“ En términos generales, el propósito es que los estudiantes puedan: a) reconocer, legitimar y a la vez cuestionar los componentes personales de sus producciones; b) adquirir herramientas conceptuales/instrumentales para expandir sus posibilidades comunicativas y creativas mediante la fotografía y c) conocer y situar sus creaciones en el marco más amplio del campo de la fotografía y el arte”. (Augustowsky, 2012, pág. 69)

6. METODOLOGÍA: (Para práctica pedagógica de intervención)

Dentro del Colegio de María y particularmente para el área de educación artística de este, se emplea la metodología de Aula taller, esta es una estrategia muy amplia que busca convertir el aula en un laboratorio pedagógico que combina diversos métodos, estrategias y herramientas para el aprendizaje colaborativo. Se fundamenta en el principio de aprender

haciendo, sin embargo, es un hacer pensado y organizado en virtud de unos propósitos de formación y de conocimiento.

El taller educativo es una unidad productiva de conocimiento a partir de una realidad concreta en la que los participantes hacen converger teoría y práctica, este permite el acercamiento entre el saber científico y el saber popular.

Este proyecto está enmarcado dentro de un contexto de educación formal para estudiantes del grado noveno, por lo que se considera apropiado dialogar con la metodología propuesta por el colegio de María. Así mismo se propone entonces llevar a cabo una metodología de participación activa y construcción colectiva, donde cada uno de los y las participantes aporte en el proceso de movilización de pensamientos, creación de experiencias y reflexiones en torno a la fotografía.

En esa medida, para el caso de la fotografía como medio generador de conocimiento y experiencias estéticas, se plantea en consonancia con lo anterior escrito, una metodología de aprendizaje basada en proyectos, cuyo enfoque práctico fomenta la adquisición de conocimientos mediante planteamientos relacionados a su contexto de vida y personalidad.

Esta metodología dota al estudiante de gran autonomía en la toma de decisiones y caminos a trabajar e implica un alto grado de interacción y cooperación con sus pares y que culmina con un resultado final, socializado y compartido en los escenarios y lugares idóneos para el mismo.

Esta metodología se enfoca en el estudio de las relaciones humanas, y la vida social, busca la comprensión de los aspectos educativos, por medio de las relaciones e interacciones con

los sujetos, así como facilita el empoderamiento de los mismos y los hace protagonistas de su propio proceso de aprendizaje.

La fase más importante dentro de esta metodología es el momento que gira alrededor de la socialización, ya que esta se expande fuera del aula de clase y tiene la capacidad de integrar sujetos afines al trabajo, como los compañeros de otros grados, la familia, los amigos y la comunidad en general, ya que interactúan y forman parte de las realidades en las que los estudiantes buscan su inspiración para la realización de su trabajo.

En tanto la labor de mediación de los proyectos, se deben evaluar las necesidades y situaciones potenciales individuales de los estudiantes participantes y creadores y empezar a trabajar a partir de ellas en el desarrollo de las mismas, buscando hacer de estas una experiencia estética . También dentro de este rol se incentivará a los estudiantes para que logren los objetivos a través de la experiencia y la práctica personal. Deberá estimular y contribuir al fomento de la investigación y nuevas búsquedas creativas desde los diferentes campos artísticos a parte del campo fotográfico.

7. RESULTADOS FINALES

(Análisis de la experiencia)

Contrario a lo que siempre imaginé, una clase no inicia con los estudiantes sentados y atentos a la hora pactada, ni termina con el sonido de un timbre. Esta Inicia con un momento pedagógico que se puede experimentar atemporalmente en relación a la clase formal. A partir de un hecho transformador en la vida del docente que está cargado de

aprendizaje para sí y un deseo de compartir y volverlo enseñanza generando situaciones, relaciones y acciones pedagógicas en su comunidad.

Para mi caso en particular, dicho momento está atravesado por la fotografía, mi formación personal y profesional han estado cargadas de experimentaciones y reflexiones que me han permitido obtener diversas miradas del mundo del arte de la sociedad y de mí mismo a través de ella.

Bajo esa premisa surge este proyecto para la práctica docente 1 y 2 del programa de licenciatura en artes plásticas de la Universidad de Antioquia llamado “La fotografía como medio exploración y creación” Tomando Como escenario de práctica el colegio de María del Barrio Aranjuez de la ciudad de Medellín y enfocado en los estudiantes de los grados noveno particularmente y con aplicación práctica en los grados décimo y once.

Relaciones pedagógicas

En los hechos educativos para cualquier escenario, haciendo énfasis en este caso, en el ambiente escolar, son indispensables las relaciones pedagógicas, relaciones que se tejen tanto dentro y fuera de la clase entre los estudiantes con sus pares, los estudiantes con los profesores y estos últimos con toda la comunidad educativa en general.

La primera parte de la práctica docente tuvo como propósito la observación activa dentro del escenario de práctica, el aula y los espacios comunes. Así como la interacción personal con los estudiantes y demás actores académicos, buscando conocer las diferentes dinámicas, los diversos contextos sociales y educativos, pero sobre todo con la intención de reconocer al otro (estudiante) cómo sujeto autónomo, crítico, creativo y capacitado.

Bajo lo anterior, desde el inicio de la práctica docente y tras la decisión de trabajar con los jóvenes de los grados noveno, décimo y once del Colegio de María. Siendo consciente de las particularidades, retos, cambios y búsquedas que atrae la etapa de la adolescencia, consideré y sostengo, la importancia de entablar las bases de la confianza, de la igualdad y emancipación ante la enseñanza, el aprendizaje y el conocimientos entre docentes adultos y jóvenes estudiantes. Aunque muchos en el camino piensen en esto como una utopía o una batalla perdida para ellos.

Acciones pedagógicas.

Tras el periodo de observación activa realizada para la primera parte de la práctica docente, en la que se tuvieron diversas consideraciones de diferentes tipos, entre las que destacan el marcado desgaste de la infraestructura física que limita múltiples actividades y dinámicas académicas por un lado. Pero a su vez la variada y enriquecida paleta de actividades, contenidos, temas y orientaciones que se enmarcan dentro del área de la educación artística para los niños y jóvenes del Colegio de María, lideradas por la docente Francy Alzate, por el otro, se planteó el proyecto de práctica enfocado en el grupos 9A, con aplicabilidad igualmente a los grupos 10A y 11A del colegio en cuestión.

Este proyecto consiste en dotar al plan de estudios para el tercer periodo del año académico, de un componente fotográfico orientado hacia la comprensión histórica, teórica, técnica y la aplicación práctica y creativa de este medio de producción visual, con base a las necesidades académicas, los intereses personales y el contexto social de los estudiantes de los grupos mencionados anteriormente. Bajo el objetivo de motivar la creatividad, vinculando las dinámicas cotidianas a través del lenguaje fotográfico.

Planeación

La selección de contenidos teóricos, actividades prácticas y evaluaciones nunca son estáticas, son variables que las mismas relaciones y situaciones pedagógicas se encargan de transformar.

Es por esto que es necesario que este plan de actividades sea amplio, múltiple, accesible, viable y dispuesto a modificaciones anticipadas o repentinas según sea el caso. Para este proyecto, la planeación estuvo sujeta a un compendio de estudios y aprendizajes previos teórico y prácticos, asimilados a lo largo de mi formación personal y profesional, así como de experiencias transformadoras que he vivido alrededor de la fotografía y que resultan en un deber y una necesidad de compartir y transmitir.

La planeación de actividades para este proyecto, presenta una programación de nueve semanas que se reparten en tres momentos diferentes. El primer momento comprende una serie de contenidos teóricos divididos de la siguiente manera:

La primera clase tuvo como enfoque la introducción a la fotografía, en la que se propuso un diálogo sobre el uso cotidiano de esta en los estudiantes y así plantear múltiples posturas desde la pregunta ¿Qué es y para qué sirve la fotografía?

Para la segunda clase, se realizó una presentación cuyo eje central fueron los géneros fotográficos, dentro de estos encontramos a La fotografía como contenedor de memoria, el álbum familiar. la fotografía como medio artístico, estudiando a diferentes artistas fotógrafos y sus obras, la fotografía como medio de información y denuncia. Y la fotografía como medio de expresión social y personal a través del celular y las redes sociales. Y

alrededor de esta temática se trazó una actividad que permitió la reflexión y el reconocimiento de fotografías propias y ajenas, dentro de un género o estilo fotográfico.

Para la tercera clase, se realizó una presentación en la que se analizaron los diferentes elementos compositivos más populares que aportan a la construcción visual, estética, conceptual y comunicativa de una imagen fotográfica, esta clase estuvo acompañada de un ejercicio de percepción visual en el aula, utilizando como medio la cámara de sus dispositivos móviles (celulares y tablets) con el fin de reconocer los diferentes elementos compositivos estudiados en clase, a la vez que se desarrolla el sentido de la observación crítica, con el fin de aplicarlos a sus propias creaciones.

La cuarta clase estuvo orientada de forma teórica al retrato a través de la historia, reconocimos retratos famosos, diferentes tipos de retratos,, a la vez que se estudiaron los diferentes planos visuales que comprenden la composición en un encuadre fotográfico, enfocado hacia el retrato. Esta clase contó con un espacio práctico en el que los estudiantes en colaboración con sus pares, pusieron en escena los conocimientos adquiridos en esta clase, retratando a sus compañeros en diferentes planos visuales.

Concluidas las clases que enmarcan el componente teórico del proyecto, y habiendo comprendido las diferentes etapas históricas de la fotografía, los diferentes procesos físicos y químicos y la evolución técnica y conceptual de la fotografía, se inicia al componente práctico del proyecto, que tiene como eje central la realización de una cámara estenopeica, la captura de una fotografía y el revelado de la misma dentro de un cuarto oscuro o laboratorio fotográfico. Esta actividad tiene como objetivo fomentar el uso de herramientas alternativas de creación para el desarrollo de propuestas fotográficas, pero principalmente lo que se busca es generar experiencias significativas en el desarrollo académico, social y

personal de los estudiantes, estimulando la emotividad, la curiosidad y la capacidad de sorpresa ante situaciones totalmente nuevas para ellos.

Para esto se planearon dos clases realizadas en dos semanas, en las que se comprenden el origen de la cámara estenopeica, cómo y por qué funciona, los diferentes elementos que permiten que la técnica sea posible: La luz, el estenopo, el papel fotosensible, los químicos requeridos, el cuarto oscuro o laboratorio, iluminado con una luz roja de baja frecuencia.

Etc) A la par que se construye en estas clases la cámara individual y propia de cada estudiante, con cajas de cartón, latas de gaseosa, pintura, alfileres y cinta aislante.

Las dos clases siguientes correspondientes a las semanas siete y ocho del periodo académico, se realiza el ejercicio de captura de fotografías, entrando por grupos de cinco estudiantes al laboratorio fotográfico, cargando la cámara con el papel fotosensible, saliendo a capturar una imagen, y regresando al laboratorio para revelar la imagen.

Para la semana 9 se plantea el trabajo final, que consiste en la recopilación reflexiva de las fotografías realizadas durante lo largo del periodo académico, para esto se realiza una exposición - socialización, en la que el estudiante con sus propias palabras, da cuenta de su conocimiento, apropiación y principalmente de su experiencia alrededor de la fotografía.

Experiencias en el desarrollo de actividades.

El objetivo de las prácticas docentes, además de ubicar al practicante dentro de un contexto formativo, sea en un ambiente escolar o en uno de formación alternativa, es principalmente cargar a este de experiencias y retos, todos estos de diferentes formas y tiempos, según las circunstancias particulares los manifieste. Estas experiencias y retos deberán ser sorteadas,

aprovechadas, superadas y reflexionadas en favor de la formación y crecimiento tanto de los estudiantes que acompañan el proceso, como del practicante que lo ejecuta.

El primer reto con el que me encontré al inicio de las actividades fue el dominio de la palabra para hablar en público. Naturalmente estuve un poco nervioso para mi primera clase, dirigida al grado 11, el cual cuenta con una gran cantidad de estudiantes, y esta sería la primera vez en mucho tiempo que me paraba en propiedad y personalmente ante un público, muchas cosas podrían estar fuera de mi control, la indiferencia frente al contenido de la clase, la indisciplina por parte de los estudiantes que entorpeciera la conversación o que por el contrario mi cabeza se hiciera un nudo y las palabras no me salieran.

Para que para mi sorpresa, luego de mi presentación como docente a cargo y del proyecto propuesto para el tercer periodo académico, la gran mayoría de estudiantes tomaron una postura de expectativa y escucha frente a los diferentes contenidos, esta postura me llenó de seguridad para empoderarme de la palabra y abrirme ante las dudas, comentarios y opiniones de los estudiantes.

Uno de los mayores retos y limitaciones con la que me encontré en el transcurso de las clases con los diferentes grupos es la falta de infraestructura, espacios y recursos para el normal desarrollo de dichas actividades. El Colegio de María es una institución que ha estado al servicio de la comunidad durante varias décadas, por lo que ya cuenta con un deterioro de la infraestructura física, la humedad, los techos antiguos, paredes inestables, han hecho que por seguridad de la comunidad educativa, se restrinjan ciertos espacios del colegio, como algunos salones, laboratorios y espacios comunes donde los estudiantes

tomarían su descanso entre clases. Esta limitación espacial, viene acompañada con una limitación en equipo tecnológico, puesto que son pocos los salones que cuentan con un computador y en algunas áreas del colegio, el acceso a internet es deficiente o inexistente, a la vez que los únicos medios de proyección visual con los que cuenta el colegio, son dos televisores, que en la mayoría de los casos, los estudiantes y docentes, deben cargar al hombro para subir o bajar las escaleras hacia los diferentes salones.

Estas limitaciones espaciales y de medios, obligaban a que en algunas ocasiones que requerimos del equipo y de conexión a internet, los estudiantes se desplacen por el colegio por fuera de sus aulas habituales, en busca de un lugar que cumpliera con estas necesidades, acortando el tiempo efectivo destinado para el desarrollo de la clase.

Una clase está sujeta a un sin fin de eventualidades, haciendo que cualquier actividad que se planea pueda no salir como lo esperado y sea necesario cambiarla, por tiempo, falta de recursos y elementos o por situaciones extra académicas. Estos eventos requieren de una reacción inmediata y de una preparación previa para que el correcto desarrollo del proceso no se vea afectado y los objetivos de la clase sean alcanzados, si es que se mantienen o fueron modificados.

Estas situaciones las experimenté en dos clases en particular. La primera vez sucedió en la clase para noveno, en la que según acuerdos del encuentro anterior, para este día, los estudiantes llevarían a clases los materiales necesarios para la fabricación de la cámara, la estenopeica, este proceso tomaría toda la duración de la clase. De dieciséis estudiantes, tan sólo tres de ellos contaban con los materiales suficientes para trabajar. Brindé la explicación y los pasos a seguir a los tres estudiantes que cumplieron con el compromiso. Pero quedaba demasiado tiempo de sobre antes de terminar la clase, y sin esperar mucho,

tuve que adelantar el tema y la actividad de la semana siguiente, correspondiente al retrato y los planos visuales. Afortunadamente poseo el dominio y el conocimiento claro del tema y fue posible desarrollarlo sin contar con el equipo de proyección, el apoyo de la presentación digital y los ejemplos preparados para la clase inmediatamente siguiente. Fue una clase inesperada, con muchas trabas que requería del conocimiento adquirido en la práctica fotográfica a lo largo de mi formación y la capacidad de transmitirlo genuinamente sin una preparación previa.

Este proyecto por su naturaleza práctica, particularmente con las actividades planeadas con la fotografía con cámara estenopeica, requiere de unos recursos materiales, externos al colegio, que normalmente representan un gasto económico, para este caso, necesitamos dos paquetes de papel fotosensible, y un litro de químico revelador, un litro de paro de espera, un litro de químico fijador, tres bandejas resistentes, una luz de seguridad roja y diversos elementos necesarios para oscurecer el espacio prestado por el colegio para construir el laboratorio fotográfico (plásticos negros, cartones, cinta transparente, cinta de enmascarar y cinta aislante) Los costos de estos materiales corrieron por los propios estudiantes, con los cuales se fijó un valor de \$4.500 pesos colombianos por estudiante. Estos valores fueron socializados con el coordinador del colegio y los estudiantes y en acuerdo unánime, fue aceptada y aprobada, con la debida aclaración de que si alguien por algún motivo no contaba con los recursos o no estaba de acuerdo con el aporte, podía comunicarlo de manera privada y así buscar solución al caso en particular.

El proceso de recolección de los recursos fue un poco demorado, puesto que a varios de los estudiantes se les olvidaba llevar el dinero o lo gastaban en el descanso o decididamente y sin comunicación de su caso en especial no lo entregaron. Esto retrasó unos días el

proceso de adquirir los materiales necesarios, por lo tanto, retrasó y acortó el tiempo previsto para la práctica dentro del laboratorio fotográfico con la cámara estenopeica.

De manera paralela a las clases y a la construcción de la cámara estenopeica con los estudiantes, destiné algunas horas al final de las jornadas para la adecuación del espacio en el que quedaría el laboratorio fotográfico o cuarto oscuro. Este espacio es una pequeña bodega ubicada en el segundo piso, dentro de un salón bastante amplio, en el que normalmente reciben clases los grupos de tercero y cuarto de primaria.

Esta bodega cuenta con una ventana bastante grande en la parte superior de la pared, al ras del techo, para alcanzar la altura fue necesario utilizar escaleras, por lo que esta actividad la realicé yo sólo como docente, sin ayuda de los estudiantes por el bienestar físico de todos.

Fue un ejercicio bastante tedioso, pues la ventana funciona como ventilación, la cual no cierra completamente, por lo que el viento o la lluvia volvían muy permeables los elementos utilizados para sellar, a la vez que reducía al mínimo la circulación de aire dentro del cuarto. Por esta razón, la permanencia dentro del laboratorio no podía ser muy prolongada por parte de los estudiantes y mía como docente.

El inicio del componente práctico del proyecto, fue un acontecimiento que mantuvo expectante a la gran mayoría de estudiantes, docentes y a mi mismo como practicante, esta expectativa se vio superada en la reacción de los estudiantes al momento en el que fue su turno de ingresar por primera vez al laboratorio, oscuro, un poco misteriosos, pero que al pasar los minutos, el ojo acostumbraba la mirada para encontrarse con una tenue luz roja, apenas suficiente para cargar las cámaras con papel fotosensible, comprobar el sellado de esta y salir de nuevo.

Seguido de la captura de la imagen, incrédulos, ubicaron su composición, su espacio, su deseo de retratar, levantaban la cinta negra que cubría el estenopo, contaban hasta ocho, diez, quince, treinta, según fuera la cantidad de luz que el clima permitiera y cerraban.

La verdadera sorpresa llegaba cuando al retornar al laboratorio, abrir las cámaras, sacar el papel y colocarlo en la bandeja con el químico revelador, la pequeña hoja blanca comenzaba a oscurecerse en algunas partes y en otras no y en algunas ocasiones, se oscurecía rápida y totalmente. Luego de pasarla por un paro que lava el químico revelador y pasarla seguidamente por un químico fijador, esa imagen borrosa y sin forma distinguible a la luz roja, se vuelve una sorpresa total al verla con luz natural, ante ellos había una imagen en la que se reconocen a si mismos, reconocen a sus compañeros, reconocen su espacio y entorno o en algunos desafortunados pero no menos sorprendivos casos, descubrían un papel negro por exceso de luz al realizar la captura.

Esta experiencia que se repitió con los tres grados, no se quedó solamente entre los estudiantes de estos grupos, poco a poco fue contagiando a la comunidad educativa, los estudiantes de otros grados y grupos, varios profesores e incluso el coordinador del colegio, se acercaron, curiosos, intrigados y sorprendidos por aquella actividad que se está realizando.

La capacidad de sorprenderse ante las diferentes experiencias que vivimos es una facultad que se va perdiendo a medida que la edad avanza. Pero esta capacidad parece desaparecer cada vez más pronto entre los niños y jóvenes, pues están constantemente inmersos en una gran cantidad de estímulos sensoriales y emocionales brindados por las diferentes plataformas digitales. De ahí mi reflexión y sobre la actividad con la cámara estenopeica y el laboratorio fotográfico como experiencia significativa, memorable y enriquecedora

personal, social y educativamente. Poco importa, que un joven recuerde exactamente la historia de la fotografía, con nombre y fechas, tal vez olviden algunos elementos compositivos o confundan los planos cuando tratan de recordarlos, pero cuando pase el tiempo, pasen los años, recordarán la experiencia de tomar una foto con una caja de cartón, cómo se sintieron, la capacidad de creación que poseen, lo posible que pueden ser muchas cosas impensadas y tal vez en el futuro, directamente como a mi, o indirectamente en algún otro campo, termine impactando en sus trabajos, relaciones y vidas en general.

La educación debe ser retroalimentada y compartida entre docentes y estudiantes, e igualitaria en la medida en la que el profesor no se presenta como un ente que todo lo sabe y tiene la única verdad y el único método, los estudiantes también pueden ser ejes formadores de sí mismos, de sus compañeros y sus profesores.

Tuve la fortuna de aprender de los estudiantes, de su mundo en constante cambio rodeados de una gran cantidad de posibilidades tecnológicas, comunicativas y creativas, tan únicas que a generaciones no mucho mayores que ellos, como la mía, se nos escapan. El manejo de la cámara de sus dispositivos, el conocimiento de plataformas de distribución de contenido, etc. son solo algunos de los elementos de los que pude sacar provecho y aprendizaje de parte de los estudiantes.

El espacio del laboratorio y la actividad con la cámara estenopeica, también se convirtieron en fuente de aprendizaje y conocimiento para mi, este ejercicio es puramente experimental y está condicionada por el espacio, el tiempo, los recursos o los diferentes inconvenientes técnicos. Aunque la teoría no cambia mucho, la práctica es totalmente diferente cada día.

8. BIBLIOGRAFÍA:

- Ministerio de educación Nacional (2010) *¿Qué es la Educación Artística? Orientaciones Pedagógicas para Educación Artística en Básica y Media*. Recuperado el 10 de mayo del 2022, de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-241907_archivo_pdf_orientaciones_artes.pdf
- Augustowsky, G (2012) *El arte en la enseñanza*. Barcelona: Paidós
- Dewey, J (1934) *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.
-
- Colegio de María (2022) *Manual de convivencia*. Recuperado el 10 de mayo del 2022
<https://coldemaria.edu.co/wp-content/uploads/2022/09/MANUAL-DE-CONVIVENCIA-2022.pdf>
- Colegio de María (2016) *Plan de estudios*. Recuperado el 11 de mayo del 2022 de <https://coldemaria.edu.co/wp-content/uploads/2022/08/plan-de-estudios-col-de-maria.pdf>
- **Van Manen, Max (1998)** *El tacto en la enseñanza: el significado de la sensibilidad pedagógica*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica
- Rancière, J (1987) *El maestro ignorante*. Francia: Editorial Fayard

-