

EL AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA HACER AUDIOVISUAL EN EL AULA

Guía No. 3

La imagen

La luz y la imagen son elementos básicos de cualquier producción audiovisual. Esta guía pedagógica está diseñada para proporcionar herramientas teóricas y prácticas para entender y aplicar los conceptos básicos de la luz y la imagen en la creación audiovisual.

La realización de las actividades propuestas en esta guía busca fortalecer las siguientes competencias:

1. Comprensión de la naturaleza de la luz y la imagen como elementos narrativos.

2. Identificación de los diferentes tipos de iluminación.

3. Comprensión de los elementos de la composición fotográfica y su utilidad en la narrativa visual.

Naturaleza de la luz

El ojo humano y las cámaras fotográficas y de video necesitan luz para ver. La luz es el fenómeno físico necesario para la creación de cualquier imagen; es un tipo de radiación electromagnética con una gran velocidad: 300 mil km por segundo. La luz viaja a través de la córnea, luego pasa por la pupila y el cristalino y se enfoca en la retina, en donde se convierte en señales eléctricas que son transmitidas a través del nervio óptico para que el cerebro interprete y establezca relaciones de distancia, perspectiva y textura para cada objeto y paisaje. Sin luz no hay imagen. Y puede bastar una pequeña llama de vela para iluminar una escena de cine.

Comprender la naturaleza de la luz y su manejo es una competencia clave para la creación audiovisual. La comprensión de la naturaleza de la luz y la sombra prepara a los estudiantes para desarrollar un ojo sensible, capaz de identificar atmósferas y clases de iluminación, que resultan necesarias para la composición visual y para iniciar el estudio de la luz y la óptica en fotografía.

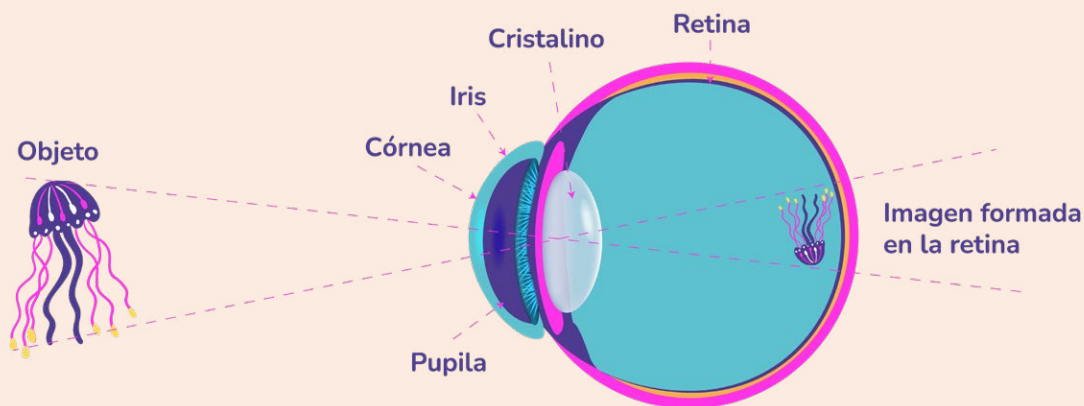

Figura: creación de la imagen.

Actividad práctica: Conociendo la luz

Tiempo

60 minutos.

Materiales y recursos

Lámparas

Linternas

Papel celofán de colores

Propósito:

Reconocer diferentes tipos de luz.

Desarrollo:

1) Analizar con el grupo las fuentes de luz que están presentes en el aula de clase: ¿Hay ventanas, lámparas o luminarias? ¿En el salón hay luz natural o artificial?

2) Disponer una fuente de luz como una lámpara o linterna, cubrirla con papel celofán —rojo primero, luego azul y finalmente amarillo—.

3) Conversar con el grupo sobre las emociones que evoca la luz roja y qué sugieren la luz azul y la luz amarilla. ¿Hay algún momento del día que tenga esos colores?

¿En dónde encontramos luces rojas naturales y artificiales? ¿Por qué las sirenas y semáforos tienen luces rojas?

4) Reconocer con el grupo las fuentes y tonalidades de la luz natural y de la artificial.

Luz y sombra como recurso didáctico

Trabajar con luz y sombra en el aula fomenta la observación, el cuestionamiento y la experimentación. La exploración de la luz y la sombra constituye una estrategia didáctica fundamental para introducir a niñas, niños y adolescentes en la narración audiovisual. La interacción entre estos dos

elementos permite comprender fenómenos físicos, a la vez que abre la puerta a la creatividad, la expresión artística y el desarrollo de habilidades narrativas que promueven la cooperación y la comunicación entre estudiantes.

Actividad práctica: Bailando con mi sombra

Tiempo

60 minutos.

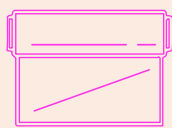
Materiales y recursos

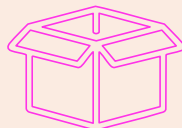
Lámparas

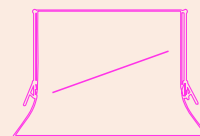
Linternas

Papel celofán de colores

Latas y cajas de cartón

Telón para proyección o un pliego de papel pergamino

Propósito:

Descubrir cómo se forman las sombras.

Desarrollo:

- 1) Disponer frente a una pared la fuente de luz —una lámpara o linterna— y poner en frente un objeto que proyecte sombra. El objeto siempre debe estar entre la luz y la pared o el telón de proyección.
- 2) Cambiar la posición de la luz: ubicarla más arriba y también más abajo del objeto. Alejar la fuente de luz y acercarla a la pared.
- 3) Descubrir posibilidades en el juego con sombras: si la luz está más lejos, la sombra se agranda; cuanto más cerca se proyecta, el tamaño es más real; si la luz está arriba las cosas aparecen achatadas, y si está abajo, pueden crecer hasta el techo.
- 4) Analizar con el grupo los cambios de la luz en el objeto y la variación de la sombra. ¿Alguna sombra da miedo? ¿Alguna sombra provoca risa?
- 5) Jugar con diferentes tipos de sombras: formar animales con las manos y hacer personajes con otras partes del cuerpo.
- 6) Poner papeles, globos o telas por debajo de la ropa para cambiar las formas del cuerpo, al hacer panzas o músculos. Se puede crear personajes raros, simplemente sujetando al cuerpo cualquier objeto.

Otra actividad similar: Explorar al aire libre con las sombras producidas por la luz solar a distintas horas del día. Se puede jugar a pisar la propia sombra o la

de alguien más y observar las diferentes formas de las sombras según la posición del sol.

Los ejercicios de exploración alrededor de la luz y sombra resultan especialmente efectivos para la narración audiovisual al permitir experimentar con la creación de ambientes, personajes y situaciones a través de proyecciones y juegos visuales.

El teatro de sombras, por ejemplo, es una herramienta lúdica y expresiva que facilita, a través del trabajo en equipo, la creación de relatos, el conocimiento de estructuras narrativas básicas y el diseño de personajes y escenografías.

Actividad práctica: Teatro de sombras

Tiempo

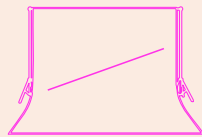
Esta actividad puede desarrollarse en varias sesiones para mejores resultados: una para la creación de la historia, otra para el

diseño de los personajes, escenografía y decorados, y la final para ensayo y presentación de las historias.

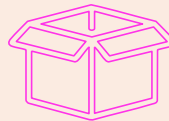
Materiales y recursos

Luz potente o retroproyector

Sábana blanca o telón para proyección, o pliegos de papel pergamino

Cajas de cartón para el teatrino

Cartulina negra para personajes y escenarios. Palos de pincho, cinta pegante. Papel celofán o plástico de colores.

Maracas e instrumentos musicales para los efectos sonoros. Artefactos sonoros.

Propósito:

Fomentar la expresión oral y corporal de los estudiantes en la creación de historias para el teatro de sombras.

Desarrollo:

1) Conformar grupos de seis integrantes. Cada grupo elabora una historia con introducción, nudo y desenlace, con un personaje principal, un villano y un tesoro por rescatar.

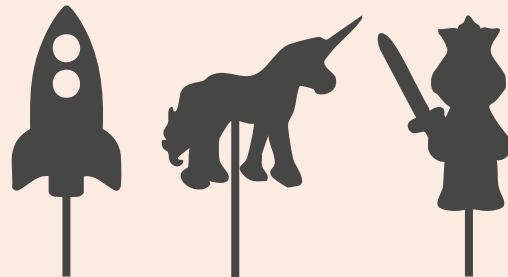
Para facilitar la elaboración y aprovechamiento de los escenarios, se aconseja que todas las historias ocurran en un lugar similar: un castillo, la playa, el colegio, etc.

2) Diseñar los personajes en una hoja en blanco. Cada figura debe tener un tamaño mínimo de media carta, para que las sombras sean muy visibles. Luego dibujan los personajes sobre la cartulina negra y los recortan. Se puede agregar elementos como capas o faldas de celofán o plástico de colores, y hacer pequeñas perforaciones en los ojos y boca de los personajes y en algunos detalles de los vestidos. Las siluetas de los personajes en cartulina negra se fijan por el reverso a un palo de pincho, para facilitar su manejo.

Ejemplo escenario

Se dibuja el escenario de la historia sobre la cartulina negra. Si las historias ocurren en la playa, con plástico o celofán azul un poco arrugado se simulan las olas del mar. Para castillos, edificios y casas, se recomienda dejar en las ventanas algunos huecos o espacios para cubrirlos con papel celofán amarillo o rojo y así tener efectos de colores en los escenarios, que pueden pegarse al teatrino o manipularse con palos de pincho, para integrar más estudiantes en la función del teatro de sombras.

Ejemplo figuras

3) Construir el teatro de sombras: A una distancia de uno a dos metros de la pared, se extiende y cuelga una tela blanca, a modo de telón, a una altura superior a los dos metros, de forma que su parte inferior se encuentre a unos 50 cm del piso. Se ubica el foco de luz cerca de la pared, apuntando a la tela. Se aconseja utilizar un proyector, por su luz intensa y focalizada, aunque también sirve una lámpara o una linterna.

Se puede disponer telas negras debajo y alrededor de la pantalla, para ocultar a los estudiantes titiriteros.

El teatrino puede hacerse de otra manera: a una caja grande de cartón se fija papel pergamino, a manera de pantalla, en la ventana amplia del frente.

Si no se tiene una lámpara luminosa, puede utilizarse la luz de una ventana exterior.

4) Cada grupo ensaya la obra, ya con la inclusión de voces, sonidos o canciones para cada personaje, así como de instrumentos musicales. Si no se cuenta con ellos, se puede elaborar “artefactos sonoros” con material de reciclaje: se ponen bandas o cauchos de papelería alrededor de un tarro o lata vacía y se halan para producir diferentes sonoridades, a manera de una guitarra primitiva.

5) Para la presentación, se aconseja oscurecer el salón de clase para evitar quitarle brillo a la luz de la linterna o proyector. Los titiriteros de cada grupo se ubican agachados detrás de la tela y delante de la luz; el público se sienta en frente de la tela. Se designa a una persona para que presente la función del teatro de sombras; su labor es dar la entrada a cada grupo y animar a que el público aplauda y participe.

6) En la función, cada grupo alza y mueve los títeres delante de la luz, para que los demás estudiantes puedan ver las sombras que proyectan sobre el telón o la pantalla de papel pergamino. Tal como se ensayó, los títeres se mueven y rotan para modificar y encontrar la distancia entre la luz y el objeto iluminado, en el interés de obtener la mayor nitidez posible de la sombra.

7) Para finalizar la actividad, el grupo elige las mejores historias, personajes y efectos de sonido.

Funciones de la Iluminación audiovisual

La fotografía y el video son disciplinas que combinan aspectos técnicos y creativos para crear mensajes visuales poderosos. La práctica constante, combinada con una comprensión sólida de los conceptos teóricos, permite evolucionar desde capturas

básicas hacia creaciones más sofisticadas y expresivas. Estas habilidades no solo enriquecen la expresión personal; también desarrollan capacidades de observación, análisis crítico y comunicación visual en el grupo de estudiantes.

Función técnica

La iluminación cumple objetivos específicos que buscan la mejor calidad de la imagen capturada:

- ☀ Garantizar la obtención de la más alta calidad posible de la imagen.
- ☀ Asegurar la uniformidad de la luz y la continuidad en la narración.
- ☀ Hacer posible que los sensores de imagen de la cámara capten los elementos de una composición.
- ☀ Evitar problemas técnicos indeseados como brillos, falsas sombras o efectos *moiré*.

Función estética y narrativa

Este atributo de la luz va más allá de hacer visible cada elemento en escena: se busca apoyar la construcción de ambientaciones, sugerir atmósferas diversas y crear texturas que añaden detalles a la imagen; también realzar sombras, rejuvenecer o envejecer personajes e incluso crear efectos psicológicos específicos: la proyección de una sombra en forma de rejas sobre el personaje, por ejemplo, transmite la sensación de que está enjaulado en sus pensamientos o en la situación.

La imagen

En el universo fotográfico y audiovisual, una imagen se convierte en un código que debe ser descifrado por quien la observa para entender su significado. El **encuadre** define cuáles son los elementos que se ven en la imagen y los que se ocultan, y ello da sentido a la composición. Cada encuadre es una decisión; eliminar de cada imagen lo que sobra enfoca la historia.

Las reglas de la composición fotográfica son fundamentales para producir imágenes visualmente bellas y efectivas en lo narrativo. Se trata de organizar los elementos en una imagen para que sean atractivos para quien la ve y para representar el mensaje visual de manera efectiva y armoniosa.

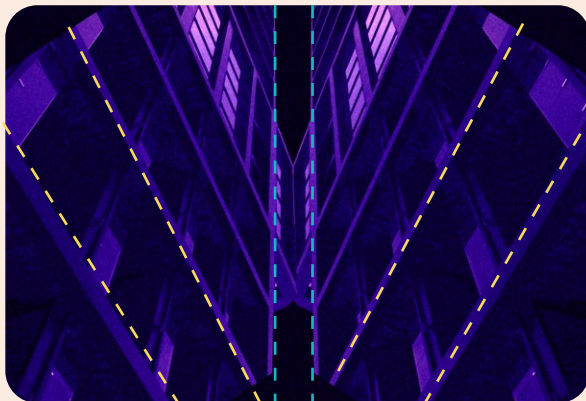
En las composiciones visuales se deben definir:

La línea y la forma

Los elementos más básicos en los que se puede descomponer cualquier imagen son la línea y la forma. Estos constituyen el esqueleto de cualquier fotografía; le otorgan orden, ritmo, estética y sentido.

Para representar movimiento o acción, las líneas deben ser diagonales.

Las líneas horizontales evocan paz y calma, mientras que las verticales transmiten sensación de fuerza y estabilidad.

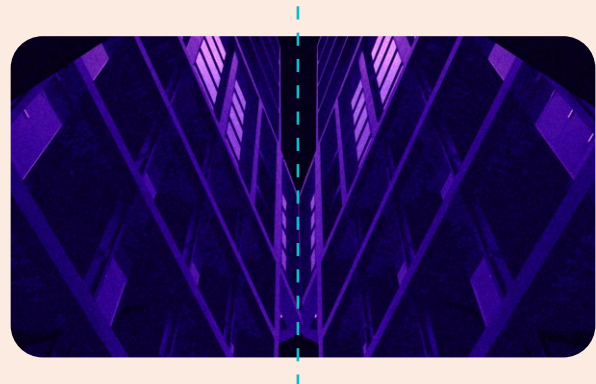
El equilibrio y la simetría

El equilibrio se relaciona con la distribución equitativa, armónica, de elementos visuales en el encuadre.

La simetría añade orden y precisión al encuadre; genera un efecto visual.

Ambos elementos transmiten sensaciones de estabilidad, control, perfección y belleza.

Para componer una imagen con equilibrio y simetría, se busca que lo que haya a un lado y al otro de un eje central imaginario sea igual, como un reflejo en un espejo, o tan parecido que nuestra percepción no capte las diferencias.

Perspectiva

La perspectiva fotográfica crea la ilusión de profundidad, al simular la percepción natural del espacio y la distancia.

La perspectiva crea contextos narrativos y emocionales.

La profundidad de campo

Las partes del encuadre enfocadas y las borrosas ayudan a guiar la mirada a los elementos o personajes importantes de la composición. Esto no es solo un recurso técnico; define las prioridades narrativas. Un fondo borroso elimina distracciones, mientras que uno detallado cuenta una historia completa.

Actividad práctica: ¡Esto se compone utilizando el celular!

Tiempo

60 minutos.

Materiales y recursos

Salón, sillas. Teléfonos celulares. Televisor, videoproector o computador para duplicar la pantalla de los dispositivos y proyectar las composiciones de los estudiantes.

Propósito:

Identificar y aplicar los conceptos de simetría, equilibrio, perspectiva y profundidad de campo en las composiciones visuales.

 Desarrollo:

- 1) Se forman grupos de tres o cuatro estudiantes para manipular un teléfono celular, de acuerdo con la disponibilidad de dispositivos. Se busca que cada integrante pueda tomar varias fotografías.
- 2) Se establece una condición para la práctica: la composición visual debe ser horizontal, únicamente.
- 3) Se propone un reto: en 12 minutos cada grupo debe recorrer el espacio del salón y capturar las mejores imágenes de líneas.
- 4) El grupo de estudiantes explora el salón, o el exterior si es posible, en busca de elementos para sus composiciones fotográficas. En este caso, practica la composición con líneas.
- 5) Al terminar el tiempo se anuncia el siguiente reto: capturar imágenes con simetría y perspectiva.
- 6) Nuevamente el grupo de estudiantes explora el mismo espacio para capturar otras imágenes, esta vez a partir de los elementos de simetría y perspectiva.
- 7) Al finalizar la exploración, cada grupo expone sus composiciones fotográficas y explica sus intenciones y su resultado. Si es posible, se duplica la pantalla del celular en el televisor o en el computador para mostrar las imágenes, para que todo el grupo pueda verlas y analizarlas.
- 8) El grupo de estudiantes identifica la regla de composición de cada imagen.

Otras actividades similares: Se puede hacer retos para capturar sombras, colores, texturas, contrastes, atardeceres, amaneceres, etc., a la luz de las diferentes reglas de composición fotográfica.

Importante: Romper las reglas es posible, pero para hacerlo es necesario conocerlas.

Actividad práctica: ¡Esto se compone!

Tiempo

45 minutos.

Materiales y recursos

Salón y sillas. Cámara conectada al televisor o al proyector.

Propósito:

Identificar las reglas de la composición fotográfica y su aplicación.

Desarrollo:

- 1) El mediador opera la cámara; cada encuadre se proyecta, para que el grupo pueda verlo, identificarlo y analizarlo.
- 2) Se componen diferentes imágenes, que ponen en práctica las diferentes reglas de composición fotográfica.
- 3) Si es posible, el grupo de participantes manipula el encuadre de la cámara, en el interés de practicar las diferentes reglas de composición.
- 4) También es posible experimentar con el color, la luz saturada, filtros y sombras de la cámara, para crear una atmosfera determinada.
- 5) Al finalizar la actividad, se exponen los elementos que reforzaron la composición de las imágenes y el resultado obtenido.

Otra actividad similar: Se sugiere experimentar con la composición de bodegones por colores: frutas amarillas o rojas, hacer retratos del grupo o componer con elementos del salón.

Glosario

Composición: Organización de los elementos dentro de una imagen para que sea atractiva y clara. Incluye la ubicación de objetos, personajes y fondos.

Efecto *moiré* [muaré]: Fenómeno visual que ocurre cuando el ojo superpone un patrón de ondas o líneas; se crea uno nuevo que da la impresión de palpar o vibrar.

Encuadre: Selección de los elementos que se ven en la imagen y los que no, que se realiza para darle sentido a la composición y para decidir qué parte de la realidad se muestra.

Imagen: Representación visual de una fotografía, un dibujo o una escena grabada en video. Comunica ideas, emociones o información.

Narrativa visual: Uso de imágenes para contar una historia o transmitir un mensaje, sin necesidad de palabras.

Fotografía: Banco de experiencias DACMI.

Culturas

