

Imparte un taller de
FOTOGRAFÍA
infantil o juvenil
Curso Online

Amparo Muñoz Morellà

www.andanafoto.com

Queda prohibida salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de la autora de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de un delito contra la propiedad intelectual (arts 270 y ss. del Código Penal).

www.andanafoto.com

CONTENIDO

MÓDULO I. LA ENSEÑANZA DE LA FOTOGRAFÍA

Introducción al curso – El pensamiento creativo vs imaginación – La expresión artística.

MÓDULO II. ¿CÓMO PONER EN MARCHA UN TALLER DE FOTOGRAFÍA?

¿Qué necesito?- Motivación e inspiración- La mirada – Artistas que atrapan a los más pequeños – Mi PowerPoint.

MÓDULO III. JUEGOS Y ACTIVIDADES

Ejercicios y yincana -Autorretrato o selfie – La fantasía y el mundo interior- El primer proyecto fotográfico.

MODULO IV. ¿QUÉ HACEMOS CON LAS FOTOGRAFÍAS?

El proceso- El feedback - Cómo presentar los trabajos – Extensión a las familias.

MÓDULO V. ¿Y AHORA QUÉ?

Tenemos Súper poderes– Efectos colaterales del pensamiento creativo – Para continuar...

MODULO 5

¿Y ahora qué?

El juego y las actividades dinámicas son las estrategias más adecuadas para incrementar el potencial creativo. Adicionalmente, dicha estrategia mejora el desempeño en otras áreas relacionadas con lo social y lo afectivo.

Arturo& Delgado, 2010

Tenemos súper— poderes

El arte es esencial para el ser humano desde su origen, lo identifica y lo diferencia del resto de seres vivos y ha sido básico para su supervivencia.

Nuestro cerebro dotado de **neuroplasticidad** necesita del arte para adaptarse, modificarse y equilibrarse.

En los primeros años de vida y de forma natural el pequeño ser humano juega, canta, baila, dibuja... y todas estas actividades son imprescindibles para su correcto desarrollo sensorial, motor, cognitivo, emocional y en definitiva cerebral que le van a permitir **aprender a aprender**. Con la realización de estas actividades se divierte, muestra orgulloso sus resultados, intenta mejorar y ésta es una forma adquirir las competencias y rutinas mentales imprescindibles para el aprendizaje.

Desde la **perspectiva neuroeducativa**, hay factores que mejoran con el aprendizaje del Arte, en este caso de la fotografía, y que nos van a dar a como maestros/as y participantes los siguientes

SÚPER-PODERES

Súper-poder de LA MEMORIA

En un estudio con alumnado de 10-11 años se diseñaron unidades didácticas relacionadas con materias científicas siguiendo dos procedimientos distintos: En uno se utilizó el enfoque tradicional y en el otro se integraron las artes, donde el alumnado realizaba actividades que incluían actuaciones teatrales, dibujos, movimientos o utilización de la música.

El análisis de los resultados reveló que **el alumnado que entrenaba arte y expresión artística mejoraba la memoria a largo plazo**, especialmente los alumnos con dificultades lectoras (Hardiman et al., 2014).

Super-poder de LA EMOCIÓN

En un estudio que duró tres años se quiso analizar cómo afectaba la puesta en marcha de programas artísticos en el desarrollo personal de alumnos con edades entre 9 y 15 años que pertenecían a entornos socioeconómicos desfavorecidos.

En la primera parte del programa se permitió elegir a los alumnos del grupo experimental entre diferentes formas artísticas como la música, la pintura, la grabación de videos, la escritura de guiones o el diseño de máscaras; en la segunda se profundizó más en los medios elegidos a través de un trabajo cooperativo; y en la etapa final en la que intervenían todos los alumnos se escenificó una obra de teatro y se grabó un video sobre la propia comunidad escolar.

Los tres años de aplicación de este estudio revelaron que **los estudiantes mejoraron sus habilidades artísticas y sociales, redujeron sus problemas emocionales y, en general, desarrollaron más que el grupo de control toda una serie de competencias interpersonales como la comunicación, la cooperación o la resolución de conflictos** (Wright et al., 2006).

Super- poder de LA CREATIVIDAD

El arte enseña que los problemas reales suelen tener más de una solución posible, que es necesario analizar las tareas desde diferentes perspectivas, que la imaginación es una poderosa guía en los procesos de resolución y que no siempre existen reglas definidas cuando tienen que tomar decisiones (Eisner, 2004).

Cuando se integra el arte en la educación se promueve el pensamiento creativo divergente y se desarrolla un pensamiento más profundo.

Un ejemplo sobre esto lo podríamos encontrar en el programa ARTFUL THINKING, que también puede ser una buena herramienta para tus talleres.

Desarrollado en el marco del *Project Zero* de la Escuela de graduados de Harvard en educación, Artful Thinking (o Pensamiento artístico) es un innovador programa que **emplea el poder del arte para ayudar a los estudiantes a pensar, explorar y establecer relaciones con las diferentes materias.**

El programa está diseñado para ser utilizado por formadores/as con el objetivo de crear conexiones enriquecedoras entre las obras de arte y su currículum y, utilizar experiencias artísticas como punto de partida para el desarrollo intelectual del alumnado

Por ejemplo, en el proceso de pensamiento "Ver, pensar, preguntarse", se parte de mostrar una obra y preguntar ¿qué ves?, ¿qué piensas qué es?, ¿qué hace que lo pienses? En esta rutina interviene la observación y el conocimiento previo.

Otras rutinas abordan la descripción, la reflexión individual, la discusión colectiva y el pensamiento crítico.

La "paleta" de *Artful Thinking* comprende seis disposiciones de pensamiento: cuestionar e investigar; observar y describir, razonar; descubrir la complejidad; explorar puntos de vista; y, comparar y conectar.

El programa está disponible para compartir sin coste bajo licencia de Creative Commons sin fines de lucro. Toda la información [en inglés] se puede consultar en: <http://pzartfulthinking.org/> Fuente: mx.unoi.com

Esta puede ser una maravillosa herramienta para diseñar proyectos en jóvenes.

Otros Super-poderes que entrenamos a través de la formación en fotografía:

Súper - poder de la FLUIDEZ

Vamos a tener la capacidad de producir un gran número de ideas o respuestas para resolver problemas. Hemos entrenado el establecimiento de relaciones y la expresión.

Súper - poder de la FLEXIBILIDAD

Nuestro pensamiento es más flexible y plástico, se adapta fácilmente a las tareas o para cambiar de estrategias si no funcionan. Tenemos la habilidad de considerar una amplia variedad de soluciones diferentes con una mente abierta y receptiva a nuevas ideas.

Súper - poder de la ORIGINALIDAD

Tenemos la capacidad de producir respuestas inusitadas e ingeniosas a partir de premisas lúdicas y divertidas.

Super poder FOTOGRÁFICO

Hemos adquirido la habilidad para diseñar o construir la expresión fotográfica personal con detalles y análisis. Sabemos transformar las ideas creativas en imágenes con función cultural, lúdica o social. Una gran herramienta.

Otros súper poderes según Lisa Phillips importante psicóloga y crítica de arte son: Creatividad, confianza en si mismo, capacidad para solución de problemas, perseverancia, aumento de enfoque y concentración, conocimiento de la comunicación no verbal, aceptación de críticas, entrenamiento en trabajo colaborativo, dedicación con sentimiento de logro y Responsabilidad.

L. Phillips *"The Artistic Edge: 7 Skills Children Need to Succeed in an Increasingly Right Brain World"*, donde muestra cómo las artes desarrollan habilidades significativas para el éxito académico y la vida diaria.

SUPER HÉROES estamos preparados para muchas aventuras.

Efectos colaterales del pensamiento creativo

La creatividad es un estilo de vida, una manera de vivir, de crecer, de percibir el mundo.

Frank X. Barron, psicólogo y profesor en la Universidad de California, realizó unas pruebas de creatividad con dos grupos, llegando a la conclusión de que **las personas creativas están muy bien informadas**, se interesan por los problemas, tienen **facilidad de expresión**, una personalidad bien definida, capacidad de **iniciativa**, son **emprendedoras, enérgicas y atrevidas**.

Por el contrario, los individuos poco creativos son conformistas, se interesan por los aspectos secundarios de un problema, tienen dificultad para expresarse y comunicarse, son torpes y poco emprendedores, rutinarios y superficiales.

Otro estudioso, MacKinnon partió de la distinción entre la creatividad artística y científica, y formó tres grupos: representantes de la actividad artística (novelistas, pintores...), representantes de la actividad científica (ingenieros investigadores...) y creatividad artística-científica (matemáticos, arquitectos...).

De cada grupo seleccionó dos muestras, personas creativas y menos creativas. Obtuvo una serie de **datos que configuran la personalidad creativa:**

- Inteligentes más que los no creativos.
- Su motivación para resolver los problemas es más intrínseca que extrínseca.
- Tienen seguridad y confianza en sí mismos.
- Poseen cualidades para el éxito social: equilibrado, espontáneo y social.
- No son conformistas, aunque deliberadamente tampoco son inconformistas.
- Prefieren los valores teóricos y estéticos: verdad y belleza.
- Prefieren la percepción intuitiva
- Inclined a lo complejo y asimétrico.
- Poseen mecanismos de control de sus impulsos que les permite expresarse de manera productiva y creadora.

Las **neuroimágenes cerebrales revelan algunos indicios de por qué las actividades artísticas son tan importantes**. Así, por ejemplo, se sabe que ciertas estructuras de la corteza cerebral son un sistema de procesamiento visual que genera imágenes reales o ficticias con la misma facilidad (Sousa, 2011).

Cada actividad artística activa diferentes regiones cerebrales. La música se procesa en la corteza auditiva que está en el lóbulo temporal, las artes que conllevan movimiento como el baile o el teatro activan la corteza motora, **las artes visuales como la fotografía se procesan principalmente en los lóbulos occipital y temporal**, mientras que la poesía o la prosa implican a las áreas de Broca y Wernicke relacionadas con el procesamiento lingüístico (Posner et al., 2008).

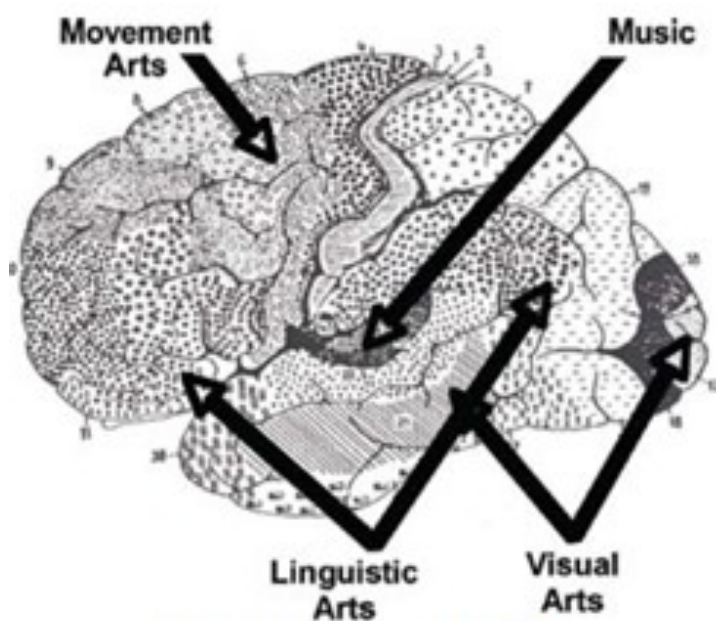

Figura 1. Posner et al. (2008)

Vistos estos estudios, son evidentes los efectos colaterales del pensamiento creativo, ya que son múltiples los beneficios de la educación artística. Otros investigadores Rabkin y Redmond (2004) han identificado los más significativos:

- Existe un mayor compromiso emocional del alumnado en el aula.
- Trabajan de forma más activa y aprenden unos de otros.
- Los grupos de aprendizaje cooperativo convierten las clases en comunidades de aprendizaje.
- Se facilita el aprendizaje en todas las asignaturas a través de las artes.
- Los profesores colaboran más y tienen mayores expectativas sobre sus alumnos.
- Todo es experiencial al basarse en un aprendizaje por proyectos.
- La evaluación es más reflexiva y variada.
- Las familias se involucran más.

¿Qué efectos colaterales aporta la FOTOGRAFÍA?

El cerebro humano ha desarrollado una extraordinaria capacidad para crear imágenes mentales internas e incluso, se ha demostrado en estudios con neuroimágenes que se activan las mismas regiones cerebrales al ver una escena real que al imaginarla (Thompson et al., 2009). Esto es muy interesante, porque la visualización es una herramienta potente en los procesos de memorización. Recuerda que pensamos y memorizamos con imágenes.

Así que, si reflexionamos sobre nuestro taller debemos valorar nuestras aportaciones como profesores/as, hacernos un correcto sistema de evaluación e intentar medir lo más importante:

¿qué puede aportar una clase de fotografía?

¿Qué puede aportar una clase de FOTOGRAFÍA?

Basándome en estudios de Winner y sus colaboradores (2006) se identifican ocho rutinas mentales que niños y niñas pueden desarrollar en las clases de fotografía y que pueden transferirse a otros dominios del aprendizaje:

1. Utilización de herramientas y materiales de fotografía.
2. Participación y perseverancia: aprenden a comprometerse a través de los proyectos realizados.
3. Imaginación: visualización y mirada observadora que se aleja de la mera observación.
4. Expresión: transmisión de una visión personal en sus trabajos.
5. Observación: uso de una mirada propia y a percibir detalles menos obvios.
6. Reflexión: aprenden a explicar, justificar y evaluar lo que realizan con un espíritu crítico.
7. Exploración: van más allá de sus creaciones, toman nuevos riesgos y a aprenden de sus errores.
8. Comprensión del mundo artístico: aprenden a relacionarse con el arte y a entender todo lo asociado a él como exposiciones, galerías, museos, etc.

Siempre estoy fotografiándolo todo mentalmente para practicar.

Minor White

¿Vale la pena que los niños/as aprendan fotografía?

En una investigación en la que Catterall (2002) analizó los estudios realizados sobre los **efectos de la representación visual** en entornos escolares identificó muchos beneficios, algunos de ellos relacionados directamente con las materias curriculares y otros, que son los más importantes, con el desarrollo integral de la propia persona. Los más representativos son los siguientes:

- Convierte los conceptos abstractos en conceptos concretos.
- Aborda los contenidos curriculares desde una perspectiva más atractiva.
- Mejora su vocabulario.
- Acerca el aprendizaje al mundo real.
- Permite reflexionar al alumnado sobre lo que hacen y comparar sus expresiones con las de los demás.
- Fomenta la tolerancia y el respeto por los demás.
- Mejora su autocontrol y su autoestima.
- Suministra un sentimiento de libertad acompañado de responsabilidad.

En mi caso particular, puedo asegurar que hemos encontrado alumnado con muchas dificultades de aprendizaje, reacios a sujetar la cámara de fotos, con diversidad funcional y situaciones problemáticas, que tras un único taller sonreían, se sentían satisfechos y nos sorprendían con sus imágenes. Si. Vale la pena.

Para continuar...

Qué SI hacer y que NO hacer en un taller de fotografía infantil y juvenil

Debes reflexionar sobre el trabajo que realizas, valorar y evaluar los resultados y tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

LIBERA BLOQUEOS

Promueve un clima que favorezca y estimule la expresión de la creatividad y que elimine los obstáculos que impiden su manifestación.

Para ello, establece las condiciones necesarias para que surja la conducta creativa: **ofrece una atmósfera favorable hacia la creatividad que libere de bloqueos emocionales.**

Pensar creativamente requiere pensar de una manera abierta, flexible y no convencional. La sociedad tiene sus normas para regular a los grupos sociales, estas normas tienen como resultado una pérdida de individualidad y de creatividad y producen ciertos bloqueos creativos.

Los bloqueos que podemos crear o percibir son:

1. Uso de estereotipos. Percibir las situaciones de una manera que impide ver la realidad tal cual es. Por ejemplo, detecta estereotipos sexistas, cuida la imagen de género.
2. Reglas sociales estrictas, conformismo y esquemas de pensamiento rígidos. Podemos hacer talleres en la calle, en la playa o en el bosque ¿por qué no?
3. Percibe las tensiones emocionales que desarrollas y que desarrolla cada participante. Observa la conducta no verbal y utiliza el humor.

LA FOTOGRAFÍA PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES NO ES TERAPIA.

No ofrezcas talleres de fotografía infantil y juvenil como terapia. Este curso no te capacita para ejercer de terapeuta psicológico o emocional.

Únicamente puedes ejercer esa función si tienes la formación adecuada, registrada y regulada para entender e interpretar los problemas emocionales desde un punto de vista riguroso.

Ten en cuenta que necesitas formación específica para tratar a personas con problemas emocionales que con una incorrecta actuación pueden terminar convirtiéndose en enfermedades mentales.

AYUDA A INTEGRAR LA FOTOGRAFÍA EN CENTROS EDUCATIVOS

Es importante fomentar la fotografía en los centros educativos y actividades extraescolares desde una perspectiva interdisciplinaria. Que la fotografía tenga como fin la consecución de un objetivo ofrecerá un disparador emocional que facilitará la motivación y el aprendizaje. Ya hemos visto la importancia según los estudios científicos y la neurociencia.

PROMUEVE PROYECTOS FOTOGRÁFICOS CON FUNCIÓN SOCIAL

Desarrollar proyectos fotográficos con función social es una buena opción para fomentar el trabajo cooperativo, la reflexión o la autoevaluación, generando mayor motivación intrínseca en el alumno. Por ejemplo, podemos desarrollar proyectos fotográficos para:

- Dar a conocer un barrio
- Dar a conocer el trabajo profesional del profesorado del centro
- Denunciar y visibilizar las malas instalaciones de un centro.
- Visibilizar situaciones de discriminación o desigualdad
- Reconocer a las personas mayores

Así hasta el infinito y más allá, recuerda que tenemos súper poderes.

DEBES SER TU MEJOR VERSIÓN Y EL MEJOR EJEMPLO

Es más probable que lleguemos a ser creativos si tenemos modelos creativos que imitar. La mitad de las personas que han ganado un Nobel han trabajado con personas que ya lo había ganado.

Por otra parte, hoy sabemos que los mismos circuitos neurales que se activan al realizar una acción también lo hacen al observar a otra persona haciéndola. Estas neuronas espejo posibilitan la imitación, una poderosa forma de aprendizaje.

No podemos pedir a nuestros alumnos que sean creativos si nosotros no lo somos. Investiga, trabaja, crea, produce, lee... por ello en este curso actualizaremos contenidos y añadiré aquellos que ofrezcan los participantes, de esta manera siempre estará viva nuestra creatividad.

CREA UNA ATMÓSFERA CREATIVA

El investigador Torrance señala los principios para crear una atmósfera que fomente la creatividad:

1. Respeta las preguntas inusitadas de los alumnos.
2. Respeta las ideas inusitadas de los niños.
3. Házles ver que sus ideas son valiosas.
4. Brinda oportunidades para el aprendizaje espontáneo.
5. Introduce la NO evaluación.

No se puede negar que la expresión artística está arraigada en el propio desarrollo del ser humano desde su nacimiento y que constituye una recompensa cerebral natural necesaria para el aprendizaje.

La práctica de cualquiera de la fotografía lleva asociada un componente emocional que motiva y que permite contemplar el mundo que nos rodea desde una perspectiva diferente, más estética, más profunda.

Ya sabemos que la fotografía resulta imprescindible en la educación porque permite al alumnado adquirir toda una serie de competencias socio-emocionales básicas para el desarrollo personal y la felicidad. Ese es el verdadero aprendizaje, el que les prepara para la vida.

El cerebro humano, que es un órgano complejo en continua reestructuración, agradece los retos y necesita la fotografía, el arte.

Por ello te recomiendo que sigas investigando y formándote, aquí tienes el inicio del camino:

GOMPERTZ, W. *Piensa como un artista*. Taurus

GARCIA, JOSE ENRIQUE. *El libro que quería cambiar tu mundo. Creatividad para "no creativos"*. Obrapropia

SIMMONS, MIKE. *Cómo crear una fotografía*. Editorial Gustavo Gili.

RUIZ, MARTA. *Clic. Mi primer manual de fotografía. Cómo disparar, manipular y disfrutar fotografiando*. CST Editions

RUEDA, JACKIE. *Pequeños grandes fotógrafos*. ItsImagical.

GOMPERTZ, WILL. *¿Qué estás mirando?*. Taurus.

BUZAN, TONY. *Cómo crear mapas mentales*. Urano

KLEON, AUSTIN. *Roba como un artista*. Aguilar.

BERGER, JOHN. *Para entender la fotografía*. Gustavo Gili.

CAMERON, JULIA. *El camino del artista*. Aguilar

FOX, ANNA y CARUANA, NATASHA. *Tras la imagen. Investigación y práctica en fotografía*. Gustavo Gili.

HERMAN, AMY E. *Inteligencia visual. Agudiza tu percepción, cambia tu vida*. Plataforma editorial.

JARDI, ENRIC. *Pensar con imágenes*. Gustavo Gili.

CAMPBELL, JOSEPH. *En busca de la felicidad. Mitología y transformación personal*. Kairós.

MOUREAU. *Ejercicios y técnicas creativas en gestaltterapia*. Sirio.

MORA, FRANCISCO. *Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama*. Alianza

Mi profundo agradecimiento a los autores/as que te cito, que han sido una referencia para mi. Gracias por sus libros que, sin duda, han ejercido una enorme influencia en el desarrollo de mi profesión y la puesta en marcha de este curso.

**AHORA TE TOCA A TI.
CONTAGIA TU AMOR A LA FOTOGRAFÍA**

MIS MEJORES DESEOS DE ÉXITO

Ya has llegado al último módulo de este curso. Tienes todas las herramientas y estrategias para poner en marcha tu primer taller de fotografía infantil y juvenil. No pierdas la oportunidad de hacerlo, **asume el reto** de ponerlo en marcha porque provocarás crecimiento en ti y sobre todo en todos aquellos que participen en tu taller.

Gracias por estar aquí, por compartir tu tiempo conmigo y permitirme acompañarte en este camino, para mí fue un placer.

Espero que esto sea solo el principio de un gran recorrido en el que la fotografía se va a desvelar como estrategia de crecimiento y desarrollo personal, como forma de expresión al mundo de aquello que inquieta, divierte y engrandece al ser humano, independientemente de su edad.

Cuenta conmigo para lo que necesites, mi correo electrónico y redes sociales están a tu disposición, me encantaría que me contaras tus experiencias y éxitos pero también tus fórmulas para mejorar.

Para terminar, permite que te cuente una historia. He oído narrar varias veces este cuento y siempre hace que alguna cosa tiemble en mí:

La canción de los hombres

Escrito por Tolba Phanem, poeta africana

Cuando una mujer, en algunas tribus de África, sabe que está embarazada, va al bosque con algunas amigas y juntas oran y meditan, hasta que pueden oír la canción del niño concebido.

Saben que cada alma tiene sus propias vibraciones y éstas expresan el sabor y la finalidad del nuevo niño. Cuando las mujeres sintonizan la melodía de la canción la cantan y la cantan. Después, vuelven a la tribu y se la enseñan a todos sus miembros.

Cuando el niño nace, la comunidad se reúne y le canta su canción. Más tarde, cuando el niño comienza su educación, el pueblo se reúne y canta la canción del niño. Cuando pasa los ritos de iniciación a la vida adulta y cuando contrae matrimonio, la persona escucha su canción.

Finalmente, cuando el alma va a dejar este mundo, la familia y el pueblo se reúnen por última vez alrededor de su cama, y le cantan su canción.

En esta tribu africana hay otra ocasión en la que todos cantan al niño. Si a lo largo de su vida esta persona comete un crimen o un acto antisocial, el individuo es llamado al centro del pueblo, y todos formando un gran círculo, le cantan su canción.

La tribu reconoce que la corrección por la conducta antisocial no tiene que ser un castigo sino un acto de amor y el recordatorio de su identidad. Cuando uno reconoce su propia canción, no tiene deseo ni necesidad de hacer nada que perjudique a los otros.

El amigo conoce tu canción y te la canta cuando la has olvidado.

Ya lo sabes, haz sonar tu propia canción y canta la de aquellos que se crucen en tu camino.

