

2004 • Programa de Curso
TEORÍA DE LA FOTOGRAFÍA I • AP-2103
Universidad de Costa Rica • Sede de Occidente
Departamento de Filosofía, Artes y Letras • Sección de Artes Plásticas

Profesora Eugenia Picado M.
Créditos: 3 Requisitos: AP-1002 (Diseño II)
Horas semanales:4

DESCRIPCIÓN

Primero de cuatro cursos semestrales de fotografía de la carrera de Licenciatura en Artes Plásticas con Énfasis en Diseño Gráfico. Este curso es de carácter introductorio y cubre en detalle los fundamentos teóricos y los procesos técnicos básicos de la producción fotográfica en blanco y negro. Asimismo introduce al estudiante en los aspectos creativos y plásticos de la imagen fotográfica.

La primera parte del curso se dedica con mayor énfasis a la teoría de la luz, los principios físicos, químicos y hechos históricos en los cuales se origina la fotografía. Posteriormente se estudian las técnicas básicas de exposición, procesado y ampliación teniendo como eje central el análisis y la solución de problemas plásticos y prácticos.

El programa requiere fuera de las 4 horas lectivas semanales un aproximado de 8 horas adicionales para realizar tomas fotográficas y laboratorio de cuarto oscuro.

CONTENIDO TEMÁTICO

- La luz: su naturaleza, formas de distribución y relación con la formación de imágenes visuales y fotográficas.
- La cámara pinhole y el principio de la cámara oscura.
- Historia de los orígenes de la fotografía.
- La cámara fotográfica reflex y su uso.
- La exposición fotográfica: obturación y abertura de diafragma
- Películas negativas en blanco y negro: tipos, composición, características, aplicaciones.
- El revelado: teoría y práctica.
- El positivado, ampliación y acabado.
- Análisis crítico de la imagen fotográfica.
- Estilos en fotografía.

OBJETIVOS GENERALES

1. Conocer los principios científicos y hechos históricos en los cuales se basa la fotografía.
2. Conocer y manejar la cámara fotográfica.
3. Desarrollar y aplicar conocimientos y destrezas relativos a la producción de fotografías en blanco y negro.
4. Desarrollar sensibilidad artística para la creación y crítica de imágenes fotográficas.
5. Desarrollar actitudes, destrezas y hábitos de trabajo conducentes a la excelencia técnica y artística de los trabajos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer la naturaleza de la luz, sus formas de distribución y su relación con la formación de imágenes visuales y fotográficas.
2. Explicar e interrelacionar los principales descubrimientos químicos y físicos que dieron origen a la fotografía, e identificar los nombres de los responsables de estos descubrimientos.
3. Relacionar aspectos socioeconómicos con la invención de la fotografía.
4. Identificar las características, ventajas y limitaciones de diferentes tipos de cámaras.
5. Conocer la función, las características y el manejo de los elementos principales de cámaras fotográficas: lentes, obturadores, sistemas de encuadre y enfoque, medidores de luz.
6. Conocer la composición, las características, la preparación y las aplicaciones de los diferentes materiales y equipo par la producción de fotografías blanco y negro.
7. Controlar y modificar las cualidades de imágenes fotográficas mediante la interrelación de destrezas y conocimientos concernientes a la exposición de imágenes, su revelado, positivado, ampliación y acabado.
8. Reconocer defectos de producción y determinar sus causas.
9. Analizar el papel que juegan la premeditación del fotógrafo, factores fortuitos y la valoración posterior de imágenes ya grabadas en los procesos de creación fotográfica.
10. Aplicar conceptos de diseño y recursos plásticos a la producción de fotografías en blanco y negro.
11. Analizar e interrelacionar aspectos conceptuales y formales durante los procesos de creación y crítica de imágenes fotográficas.
12. Organizar el material informativo (fórmulas, instrucciones, tablas de revelado, etc.) y utilizarlos como guía durante el trabajo.
13. Considerar y explorar diferentes posibilidades técnicas y artísticas.
14. Desarrollar hábitos adecuados de trabajo y de manejo de equipo.
15. Perfeccionar la presentación final de los trabajos (montaje y acabado).
16. Desarrollar habilidades y actitudes adecuadas para la crítica y autocrítica de trabajos finales y en proceso.

METODOLOGÍA

Este curso cubre teoría y práctica en sesiones de clases, trabajo de campo y trabajo de laboratorio. La teoría se cubre a través de lecturas, clases magistrales, muestras de material y actividades evaluativas, todo bajo la dirección de la profesora. El trabajo de campo lo deben realizar los estudiantes solos, en tiempo fuera de clases y tiene como objetivo familiarizarse con el uso de la cámara y realizar tomas fotográficas. Las sesiones de laboratorio se realizan en los cuartos oscuros de la universidad o de particulares. En algunas sesiones se trabajará bajo la dirección de la profesora o asistente, sin embargo en la mayoría de las sesiones, los estudiantes trabajarán solos. Todos los estudiantes deberán acatar las Normas para el Uso de Cuarto Oscuro, entregado junto con este programa.

EVALUACIÓN

El curso evalúa los aspectos técnicos, plásticos y de diseño de la imagen fotográfica. Los aspectos técnicos se evalúan con mayor énfasis a través de exámenes teórico-prácticos. Los aspectos plásticos y de diseño se evalúan con mayor énfasis en la crítica oral en tiempo de clase, es por ello fundamental asistir a las lecciones. Los proyectos finales son evaluados bajo ambos criterios técnicos y plásticos así como montaje y acabado final.

2 Exámenes (1 teórico 10%, 2 prácticos 15%)	25%
6 rollos	18%
Tareas / Quiz	7%
Proyecto final (3 fotografías)	40%
Asistencia y participación en clase	10%

NOTAS ACLARATORIAS

1. La asistencia es obligatoria, el curso se pierde con 6 ausencias (4 tardías =1 ausencia, tarde =15min tarde o más).
2. No se permite estar entrando y saliendo de la clase, una vez que se inicia la lección.
3. Trabajos no presentados el día de su evaluación tienen nota 0, sin derecho a reposición.
4. Trabajos entregados tarde el día de la evaluación tendrán una deducción de la nota de 5pts. Los trabajos no se aceptarán si llegan más de 1 hora tarde a la evaluación.
5. Cuando un estudiante goce de una incapacidad médica o enfrente un problema que le disminuya su capacidad académica, debe comunicarlo inmediatamente al profesor. De otro modo, cualquier falta académica causada por este problema podrá afectar su nota negativamente.
6. Aun cuando un estudiante no asista personalmente a una clase o presentación de trabajos (exámenes y asignaciones) debe hacer llegar sus trabajos en la fecha y hora establecidas para su entrega. Si no se presenta a quices o exámenes tiene nota 0 en dichas evaluaciones.

CRONOGRAMA

SEMANA 1 4 marzo
Introducción al curso: reglamento, asistentes
Horarios de cuarto oscuro, lista de equipo a solicitar,
Adquisición de cámaras.
Principio de la cámara oscura.

SEMANA 2 11 marzo
Realización en clase de cámara pinhole. Limpieza cuarto oscuro.
Teoría de la luz.

SEMANA 3 18 marzo

Toma de fotos con cámara pinhole.

Teoría de la Luz (energía electromagnética, comportamiento de la luz)

Historia de la fotografía

SEMANA 4 25 marzo

Historia de la fotografía

Exposición: el obturador, velocidades de obturación, abertura de obturador

Tarea ejercicios

SEMANA 5 1 abril

La cámara reflex: funcionamiento

Exposición: el obturador, velocidades de obturación, abertura de obturador

Tarea ejercicios

SEMANA 6 8 abril

SEMANA SANTA, no hay lecciones.

SEMANA 7 15 abril

Revisión de teoría anterior.

Lentes: características, tipos, profundidad de campo

Coordinación compra de película

EXAMEN TEÓRICO 1

Estilos en fotografía

tarea estilos

SEMANA 8 22 abril

Demostración en clase de cargado de película en carretes.

Coordinación compra de papel y químicos

Tarea cargado de película en carretes

Discusión tarea estilos fotográficos

Tarea Toma ROLLO 1 (semana 1): exposición y profundidad de campo, tema

SEMANA 9 29 abril

QUIZ 2: lentes y profundidad de campo

El negativo blanco y negro

Preparación de químicos de revelado película

Cargado de película en espirales

Continúa ROLLO1-EXAMEN (semana 2): exposición y profundidad de campo, tema

Tarea práctica cargado de película en espiral

SEMANA 10 6 mayo

Proceso químico de revelado película blanco y negro

Demostración de revelado negativos. tablas de revelado

Tarea: revelado negativo de rollo 1

SEMANA 11 13 mayo

Entrega de primer rollo (solo revelado)

Papeles fotográficos blanco y negro

-químicos para papel fotográfico

Preparación químicos papel en clase

Tarea toma de ROLLO2-EXAMEN: exposición, profundidad de campo y lentes

Art; The Art Institute of Chicago.

Wylie, G. (1989). The Encyclopedia of New Photography. New York, Mallard Press.

Swedlund, Charles: Photography.

