Curso: AP 2104
Teoría Fotográfica II
Créditos: 3.0
II Año: Enfásis Diseño Gráfico
Grupo: 01
Modalidad: Semestral

Horas contacto: 4 horas
Martes (K) 8:00 - 12:00 am
II Semestre 09-08-04 / 11-12-04
II Ciclo lectivo 2004

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Sección de Filosofía Artes y Letras
Bachillerato y Licenciatura en Artes Plásticas
Profesor: Julio Blanco-Bogantes MFA
Requisito: Teoría Fotográfica I AP 2103

Descripción y Justificación

Segundo de cuatro cursos de fotografía perteneciente al cuarto ciclo lectivo del plan de estudios de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en Diseño Gráfico ofrecido por la Sección de Artes de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica.

Este curso teórico-práctico profundiza en el estudio de la fotografía en blanco y negro, haciendo énfasis en la aplicación de técnicas de efectos especiales que tienen gran utilidad como recursos creativos en los campos del diseño gráfico, la publicidad y las artes visuales.

De igual forma y con la intención de lograr mayor control sobre las características de imágenes fotográficas, cubre principios y técnicas básicas de iluminación y exposición en blanco y negro, la utilización de filtros, y la reducción e intensificación de negativos y positivos.

El trabajo fotográfico que pondrá en práctica el estudiante será analizado con base en las soluciones dadas tanto a los problemas técnicos como a los aspectos plásticos; de creatividad, diseño y presentación, de realización de los mismos.

El programa requiere aproximadamente 8 horas semanales adicionales a las 4 horas contacto para el estudio, la toma de imágenes fotográficas y las prácticas de cuarto oscuro.

Ejes Temáticos

Fundamentos teóricos y prácticos básicos de la iluminación y exposición de imágenes fotográficas en blanco y negro.

Filtros para fotografía en blanco y negro.

Técnicas para efectos especiales: el viraje, la aplicación manual de pigmentos/tintes a fotografías en blanco y negro, la trama, la solarización y el fotograma en blanco y negro.

Reducción e intensificación de imágenes fotográficas.

El ensayo fotográfico: la naración lineal y no-lineal con imágenes.

Análisis crítico de la imagen fotográfica.

Objetivos Generales

-Desarrollar, interrelacionar y aplicar conocimientos básicos sobre iluminación fotográfica y la exposición de imágenes en blanco y negro.
-Desarrollar conocimientos y destrezas para la aplicación y combinación creativa de técnicas para efectos especiales: el viraje, la aplicación manual de pigmentos y tintes a fotografías en blanco y negro, la trama, la solarización y el fotograma en blanco y negro.
-Conocer la aplicaciones de porcesos que permiten aumentar el control sobre *las características de imágenes fotográficas: utilización de filtros, reducción* e intensificación de negativos y positivos en blanco y negro.
-Desarrollo continuo de actitudes, destrezas y hábitos de trabajo que conduzcan a la excelencia técnica y artísitica de obras fotográficas creativas.

Objetivos Específicos

-Controlar, modificar y combinar las características de fuentes lumínicas básicas.
-Controlar las cualidades visuales (valor tonal, contraste, volumen, textura, relaciones espaciales, etc.) de imágenes fotográficas den blanco y negro mediante la interrelación de destrezas y conocimientos sobre iluminación y exposición.
-Crear imágenes fotográficas mediante la aplicación creativa de técnicas para efectos especiales.
-Identificar las características de imágenes apropiadas para ser sometidas a técnicas de viraje, aplicación manual de pigmentos/tintes, la trama y la solarización.
-Conocer controlar las variables que intervienen en las técnicas especificadas.
-Reconocer defectos propios de cada técnica.
-Conocer los principios técnicos en los cuales se basan diferentes procesos que permiten modificar las características finales de imágenes fotográficas.
-Conocer os porcedimientos, fórmulas, materiales y equipo propios de cada técnica.
-*Controlar (de manera eficaz y creativa) la densidad, el contraste,* y el grano de fotografías en blanco y negro, durante el grabado de la imagen latente y porcesos posteriores.
-Producir positivos y negativos cuyas características técnicas, plásticas y temáticas sean adecuadas para la aplicación de las técnicas asignadas.
-Aplicar conceptos de diseño a cada fase de la producción fotográfica que así lo requiera.
-Sugerir y explorar diferentes posibilidades técnicas y artísticas para el desarrollo de los temas abordados.
-Analizar e interrelacionar aspectos conceptuales durante los procesos de creación y críticas de imágenes fotográficas.
-Organizar el material informativo (fórmulas, insturcciones técnicas, etc.) y mantener registros personales que permitan: controlar las variables involucradas en los diversos seguidos, establecer relaciones de causa efecto y corregir defectos técnicos.
-Desarrollar hábitos adecuados para el manejo de materiales y equipo fotográfico.
-Prefeccionar la presentación final (acabado y montaje) de los proyectos.
-Valorar y analizar las críticas que se realicen sobre las imágenes.

Metodología

Este curso cubre la teoría y práctica en sesiones de clase, el trabajo de campo y trabajo de laboratorio:

-La teoría será cubierta por medio de lecturas, clases magistrales, muestras de material y actividades evaluativas bajo la dirección del profesor.

-El trabajo de campo lo deben de realizar los estudiantes solos, en tiempo extra clase con el objetivo de continuar desarrollando sus destrezas en el uso de la cámara y la toma fotográfica.

-Las sesiones de laboratorio se realizaran en los cuartos oscuros de la universidad y/o particulares. En algunas sesiones se trabajará bajo la dirección del profesor o el asistente, sin embargo en la mayoría de las sesiones los estudiantes trabajarán solos. Todos los estudiantes deberán acatar las Normas para el Uso del Cuarto Oscuro.

Medición y Evaluación

El curso evalúa los aspectos técnicos, plásticos y de diseño de la imagen fotográfica. La evaluación comprenderá las asignaciones y los exámenes teóricos-prácticos que brindan información referente a la comprensión y aplicación de los conceptos y las técnicas estudiadas.

Los aspectos técnicos se evaluarán con mayor énfasis a traves de exámenes teórico-prácticos. Los aspectos plásticos y de diseño se evaluarán con énfasis en la critica de los ejercicios en la clase. Es fundamental asistir a las lecciones, los proyectos finales xon evaluados bajo ambos criterios técnicos y plásticos así como montaje y acabado final.

Bitácora Fotográfica + Cuaderno	10 %
Asignaciones (rollos, ponencias)	10 %
Exámenes teórico-prácticos (2> 10 + 10)	20 %
Examen teórico final	10 %
Proyectos Fotográficos Finales (2> 20 + 25)	45 %
Presentacion Final	5 %

No se aceptarán para evaluación sin excepción proyectos cuyo proceso no se haya elaborado, revisado y corregido en la clase durante el semestre.

Ejercicios

Iluminación y Exposición I y II.
Las Tramas y el Fotograma.
Virajes y pigmentación manual de fotografías en blanco y negro.
La Solarización.
Ensayo Fotográfico: Lineal(5 imágenes) y No-Lineal (8 imágenes)

Cronograma

1ª Semana	Agosto 10, 2004	Lectura del programa del curso. El papel fotográfico. Listado de materiales.
2ª Semana	Agosto 17, 2004	Ejercicio I: Iluminación y Exposición. Horario de Cuarto Oscuro. Revisión de trabajos fotográficos previos.
3ª Semana	Agosto 24, 2004	Filtros para fotografía en Blanco y Negro. Ejercicio II: Iluminación y Exposición. Entrega y Revisión Rollo 1 (contactos)

Cronograma

4ª Semana	Agosto 31, 2004	Las Tramas y el Fotograma. Entrega y Revisión Rollo 1 (cuartos) Entrega y Revisión Rollo 2 (contactos). *Toma de Rollo 3 con tramas fotográficas.*
5ª Semana	Setiembre 07, 2004	El viraje. El Ensayo Fotográfico (EF). Entrega y Revisión Rollo 1 y 2 (cuartos) Entrega y Revision Rollo 3 (contactos) Selección para ampliaciones a Cuartos
6ª Semana	Setiembre 14, 2004	El Ensayo Fotográfico tema y justificación. El viraje y la aplicación manual de pigmentos/tintes a fotografías en B y N. Entrega y Revisión Rollo 1, 2 y 3 (cuartos) Ampliaciones a Cuartos. Toma de Rollo 4 EF Lineal
7ª Semana	Setiembre 21, 2004	**Entrega del examen teórico-práctico I: Iluminación y Exposición** (datos técnicos, negativos, contactos, cuartos) La solarización. Entrega y Revisión Rollo 2 y 3 (cuartos) Entrega y Revision Rollo 4 (contactos) Ampliaciones a Cuartos.
8ª Semana	Setiembre 28, 2004	Entrega y Revisión Rollo 2, 3 y 4 (cuartos) Ampliaciones a Cuartos
9ª Semana	Octubre 05, 2004	**Entrega del examen teórico-práctico II: Iluminación y Exposición** (datos técnicos, *negativos, contactos, cuartos*) Entrega y Revisión Rollo 4 (cuartos) Ampliaciones a Cuartos
10ª Semana	*Octubre 12, 2004*	*No hay lecciones*
11ª Semana	Octubre 19, 2004	Entrega y Revision Rollo 4 (Ampliaciones) Ampliaciones a Cuartos Toma Rollo 5 EF No-Lineal
12ª Semana	Octubre 26, 2004	**Ensayo Fotográfico Lineal Final** 5 imágenes finales (iluminación y efectos: *virajes y pigmentos)* (1> 8" x 10" y 4> 8" x 5") Entrega y Revisión Rollo 5 (contactos)
13ª Semana	Noviembre 02, 2004	Entrega y Revisión Rollo 5 (cuartos) Ampliaciones a Cuartos
14ª Semana	Noviembre 09, 2004	Entrega y Revisión Rollo 5 (cuartos) Ampliaciones a Cuartos
15ª Semana	Noviembre 16, 2004	Entrega y Revisión Rollo 5 (Ampliaciones) Ampliaciones a Cuartos
16ª Semana	Noviembre 23, 2004	**Examen teórico final** Entrega y Revisión Rollo 5 EF (cuartos) Ampliaciones a Cuartos
17ª Semana	Noviembre 30, 2004	**Revisión Final** Ensayo Fotográfico No-Lineal Final 8 imágenes finales (iluminación y efectos: virajes y pigmentos, tramas, mixtos) (2> 8" x 10" y 6> 8" x 5") Ensayo Fotográfico Lineal Final Bitácora Fotográfica + Cuaderno (Ampliaciones a cuartos)
18ª Semana	Diciembre 07, 2004	Ampliación. Entrega de Notas Finales.

Bibliiografía

Frizot Michel. **A new history of photography**. Könemann. Italia, 1998.
Hedgecoe John. **Curso de fotografía básica**. Blume. Madrid, 1979.
Langford Michael. **La fotografía paso a paso**. 5ª Ed. Blume. Madrid, 1996.
Pultz John. **The body and the lens**. Perspectives. Singapure, 1995.
Schart Asron. **Arte y fotografía**. Alianza. Madrid, 1994.
Walter Ingo. **Arte del siglo XX**. Tomo II. Taschen. Colonia, 1999.
William, Mark y Williams. **Photography: From 1839 to today**. Taschen. Italia, 1999.

Notas Aclaratorias

Por tratarse de un curso teórico y práctico, la asistencia es obligatoria. En cada sesión se tomará lista

El curso se pierde con 6 (tres) ausencias

No se recibirán proyectos para ser evaluados y calificados, cuyo proceso no haya sido conocido en el curso.

Cuando un estudiante no asista personalmente a una clase para la presentación de *proyectos y asignaciones, debe hacer llegar estos en la fecha y horas* establecidas para su entrega.

Si un estudiante goza de una incapacidad médica o enfrenta una situación personal que amerite ser considerada, este debe comunicarlo al profesor con la mayor brevedad posible.

La presentación final de los proyectos para su evaluación y calificación será anunciada y convenida al menos con 2 (dos) semanas de anticipación. A la hora de inicio de la misma los proyectos deberán estar debidamente presentados, ordenados e identificados en el aula correspondiente.

La evaluación da inicio a la hora exacta establecida. Los trabajos que se presenten con más de un cuarto de hora de retraso perderan un 10%. Después de una hora de iniciada la evaluación no se recibirán proyectos ni se aceptarán interrupciones.

Para brindar una mayor objetividad durante el proceso de evaluación y calificación final, se invitarán a profesores de áreas complementarias a la presentación final de los proyectos. Su participación se basa en recomendaciones para mejorar el trabajo del estudiante y el desarrollo del curso.

Ante la imposibilidad de incluir en el programa todos los aspectos que afectan el desarrollo y evaluación del mismo, se hace necesrio aclarar que es responsabilidad *del estudiante mantenerse informado sobre las indicaciones e instrucciones* referentes a la presentación de proyectos y posibles cambios en temática, objetivos y actividades programadas en todo el desarrollo del curso.