

**Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Escuela de Artes Plásticas**

Programa de Curso de Fotografía IV (AP-3102)

Requisitos: AP 3101

Créditos 3

Horas semanales de clase: 4

Profesora: Laura R. Ruiz Fuentes

Descripción del curso:

Fotografía IV, es el último curso de fotografía obligatorio que se encuentra en el programa del énfasis de Artes Gráficas, y que está dirigido a estudiantes avanzados de este énfasis que ya dominan la técnica del revelado y positivado de fotografías en blanco y negro, efectos especiales (trama, solarización, fotograma), el uso del flash e iluminación y que han experimentado la fotografía en diapositiva. Así mismo, dominan ya las diferentes pautas que les permiten utilizar la fotografía como medio de expresión artística.

Este programa comprende aspectos teóricos y técnicos que permitan a los estudiantes las herramientas necesarias para que puedan positivizar en color y que encuentren en la fotografía en color otro medio de expresión y una herramienta de trabajo.

Al final del curso se hará una breve introducción de fotografía digital; dado que no todos los estudiantes poseen equipo fotográfico digital, la presentación de una imagen de este tipo queda a discreción del estudiante, y se tomará en cuenta en la nota final en lugar de una de las fotografías que se solicitarán para la calificación.

Contenido temático:

- El negativo y el papel de revelado; composición y características
- Revelado de negativos en color, teoría y práctica
- Ampliación y positivado en color, teoría y práctica
- Técnica de tramado en color
- Técnica de fotograma en color
- Técnica de solarización en color
- Introducción a la fotografía digital
- Análisis crítico de imágenes en color

Objetivos generales:

- Que al finalizar el curso el estudiante sea capaz de aplicar los conocimientos técnicos adquiridos en el campo de la fotografía en color, utilización de la película y ampliación de fotografías en el cuarto oscuro.
- Que sea capaz de encontrar en la fotografía en color otro medio de expresión artística.
- Que sea capaz de aplicar la fotografía en color en sus proyectos prácticos de Diseño Gráfico.

Objetivos específicos:

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

- Conocer la composición química de las películas negativas en color, del papel y de los reactivos.
- Conocer la preparación de los reactivos, su debido manejo y almacenamiento.
- Utilizar de forma correcta el equipo del cuarto oscuro a color, que se usa para el positivado y ampliación de imágenes y desarrollar hábitos adecuados para su cuidado y mantenimiento.
- Saber aplicar los conocimientos adquiridos en los cursos de diseño que les permita interrelacionar aspectos como composición, iluminación y color de forma tal que sea capaz de calcular el resultado final de la imagen latente.
- Saber aprovechar las posibilidades que da la fotografía a color para la comunicación del lenguaje artístico y a la vez ser capaz de seleccionar los materiales y técnicas adecuadas para el caso.
- Aplicar algunas de las técnicas para efectos especiales en color.
- Saber reconocer los defectos de ampliación, positivado o revelado en color, tratar se señalar causas y posibles soluciones.
- Sugerir y efectuar modificaciones que mejoren las cualidades plásticas y técnicas de la fotografía en color.
- Organizar el material informativo (fórmulas, instrucciones técnicas, etc.) y utilizarlo como guía durante el trabajo.
- Mantener registros personales que permitan controlar las variables involucradas en los diversos procesos seguidos, establecer relaciones de causa y efecto, y corregir defectos técnicos.
- Perfeccionar la presentación final (acabado y montaje) de los proyectos fotográficos.
- Valorar las opiniones sobre imágenes propias durante todas las etapas de su elaboración.

Metodología:

Las clases se desarrollaran en forma teórico o práctica de acuerdo a las fechas señaladas en el cronograma, siempre se comenzará con un repaso de la clase anterior para aclarar dudas.

La crítica de las imágenes se llevará a cabo en conjunto, estudiantes y profesora.

Medición y evaluación:

Bitácora.....	15%
Tareas.....	20%
Exámenes	15%

Proyectos fotográficos finales 15% c/u.....45%

Participación y asistencia.....5%

La evaluación contempla aspectos tanto técnicos como plásticos (diseño, creatividad, contenido), y se realiza el día que ha sido fijada. Los proyectos que se presenten al final del semestre deben haber sido revisados, corregidos y aprobados durante el semestre.

La finalidad de la bitácora es la de que el estudiante conserve un documento que le sirva para futuras experimentaciones y aplicaciones con la técnica, así que va a ser evaluada en varios tramos para que quede completa.

Se realizará un examen teórico, cuyo objetivo es el de evaluar los conocimientos del estudiante con respecto a los objetivos que persigue este programa.

Al ser imposible incluir en el programa las pautas a seguir en cada uno de los trabajos que se irán asignando, en cada clase, se darán las indicaciones correspondientes, es responsabilidad de los estudiantes estar al tanto de las mismas.

El curso se pierde con cuatro ausencias, se considera una ausencia, quince minutos después de la entrada de la clase, antes de eso es una llegada tardía, cuatro llegadas tardías equivalen a una ausencia*.

*La clase da inicio a las 8:40 de la mañana.

Hay reglas establecidas de la utilización de los equipos fotográficos y de los cuartos oscuros y deben ser respetadas por los estudiantes.

Cuando el estudiante se vea imposibilitado de presentarse a una clase debe enviar sus trabajos con otra persona.

Materiales para el curso:

- Material fotocopiado del curso
- 5 rollos de película en color
- * Kit de revelado para papel fotográfico en color, el preparado da 10 litros
- * Caja de papel fotográfico en color, trae 100 pliegos de 8"x 10"
- * Estos materiales se comparten entre dos estudiantes

Cronograma:

11/agosto/2005

***Charla de invitadas por la escuela a las 9:00 am**

-Introducción al curso y aspectos generales (entrega del programa, solicitud de materiales, precios, horarios de cuarto oscuro, listas de equipo fotográfico)

Tarea #1:

-Adquirir material fotocopiado del curso (es imprescindible que el estudiante lo tenga siempre a mano).

18/agosto/2005

-Revisión de tareas.

-Repaso de aspectos generales acerca de la película, revelado y positivado en color
-Temperatura de color
-Tipos de ampliadoras
-Tipos de filtros b/n y color
-Relaciones de luz y color
-Características de las imágenes a fotografiar en normal (sin aplicación de técnicas para efectos especiales)

Tarea #2:

-Seleccionar el tema con el cual se trabajará durante todo el semestre, presentar borrador de la justificación del mismo, con introducción, marco teórico y los objetivos que pretende el estudiante al desarrollarlo, mínimo 3 páginas.
-Compra de mínimo dos rollos de película a color, de 36 exposiciones.
-Compra de los materiales para el cuarto oscuro, papel y kit de revelado, comprar el material de manera compartida entre cada dos estudiantes

25/agosto/2005

-Revisión de la tarea, crítica de los index de cada estudiante

-Introducción a los químicos de positivado en color, su función, composición química y almacenamiento
-El negativo a color, características, proceso de revelado
-El papel para fotografía en color
-Calibración de papel fotográfico a color, identificación de defectos de color
-Procedimientos de calibración en el proceso de positivado en el papel.
-Revisión y crítica de los temas propuestos de cada estudiante para que quede definido

Tarea #3:

-Toma del primer rollo con el tema seleccionado por cada estudiante, revelado con index (*recordar guardar una sección de la bitácora para los datos de las tomas)
-Corrección y presentación final del tema. Valor 5%
-Compra del papel para revelado en color y de los químicos para prepararlos en clase

1/setiembre/2005

-Revisión de la tarea, crítica de los index de cada estudiante y de los temas escogidos

- Preparación de los químicos para el positivado de papel
- Almacenamiento adecuado de estos químicos

Tarea #4:

-Toma del segundo rollo con el tema seleccionado, revelado y con index (*recordar guardar una sección de la bitácora para los datos de las tomas)

8/setiembre/2005

-Revisión de la tarea, crítica de los index de cada estudiante

- El cuarto oscuro para color
- Positivado del papel en el cuarto oscuro, ampliaciones, utilización del equipo y de los materiales

Tarea #5:

-Cuartos de página con pruebas de color, correspondientes a cada uno de los colores del círculo cromático(con pruebas y registros de tiempos de exposición, datos de calibraciones, filtros utilizados y altura del cabezal de la ampliadora), esto se presenta como parte de la bitácora que se presenta al final. Valor 5%

-Toma del tercer rollo con el tema seleccionado, revelado y con index (*recordar guardar una sección de la bitácora para los datos de las tomas)

15/setiembre/2005: feriado

22/setiembre/2005

-Revisión de la tarea asignada

-Análisis y corrección de los cuartos de prueba para la calibración del papel

Tarea #6:

-Contactos del primer y segundo rollos, calibrados, con los datos técnicos y sus respectivas tiras de pruebas

-Toma del cuarto rollo con el tema seleccionado, revelado y con index (*recordar guardar una sección de la bitácora para los datos de las tomas)

29/setiembre/2005

-Revisión de la tarea asignada

-Explicación teórica de los efectos especiales en color: trama

Tarea #7:

- Toma del quinto rollo con el tema seleccionado, revelado y con index (*recordar guardar una sección de la bitácora para los datos de las tomas)
- Contactos del tercer rollo, calibrados, con los datos técnicos y sus respectivas tiras de pruebas
- Cuartos de página de los contactos escogidos en la clase anterior, con sus respectivas tiras de calibración
- Cuatro pruebas de cuarto de página de la técnica de trama vista en clase, con tramas distintas

6/octubre/2005

- Revisión de la tarea asignada
- Explicación teórica de los efectos especiales en color (continuación): solarización

Tarea #8:

- Contactos del cuarto rollo, calibrados, con los datos técnicos y sus respectivas tiras de pruebas
- Cuartos de página de los contactos escogidos en la clase anterior, con sus respectivas tiras de calibración
- Tres pruebas de cuarto de página de la técnica de solarización
- Corrección de pruebas de tramas

13/octubre/2005

- Revisión de la tarea asignada
- Explicación teórica de los efectos especiales en color (continuación): fotograma

Tarea #9:

- Contactos del quinto rollo, calibrados, con los datos técnicos y sus respectivas tiras de pruebas
- Cuartos de página de los contactos escogidos en la clase anterior, con sus respectivas tiras de calibración
- Cinco pruebas de cuarto de página de la técnica de fotograma para utilizar como boceto
- Corrección de pruebas de solarización y tramas

20/octubre/2005

- Revisión de la tarea asignada
- Cálculos para impresión de colores aditivos, sustractivos e intermedios. Posibilidad de impresión de negativos b/n en papel a color

Tarea #10:

- Cuartos de página de los contactos escogidos en la clase anterior, con sus respectivas tiras de calibración

-Corrección de las pruebas de las técnicas especiales, realizar las indicaciones que se dieron en clase y recordar tener siempre los datos registrados.

27/octubre/2005

-Revisión de la tarea asignada

-Teoría: imágenes digitales, posibilidades, ejemplos, ventajas, desventajas, realización final*

Tarea #11:

-Imágenes 8x10" de las imágenes seleccionadas, la idea es ir las mejorando para la presentación final

-Pruebas de ¼ de página de lo visto en clase como experimentación

***Para aquellos que deseen presentar como imagen final una fotografía digital, entregar 18 tomas para revisar en clase, la profesora dará las especificaciones técnicas**

3/noviembre/2005

-Revisión de la tarea asignada

-Revisión y corrección de imágenes

Tarea #11:

-Corrección de las imágenes 8x10", la idea es ir las mejorando para la presentación final

10/noviembre/2005

-Revisión y corrección de las imágenes

Tarea #12:

-Realizar las correcciones de las imágenes en 8x10", siguiendo las indicaciones dadas en clase

-Traer material para retoque de las imágenes

17/noviembre/2005

-Revisión y corrección de las imágenes

Tarea #12:

-Repaso de la materia en casa para poder evacuar dudas la última clase antes del examen

-Realizar las correcciones de las imágenes en 8x10", siguiendo las indicaciones dadas en clase

-Traer material para retoque de las imágenes

24/noviembre/2005

-Revisión final de las imágenes para la calificación, retoque de las mismas

-Repaso de la materia

1/diciembre/2005:

Examen teórico final, se realizará a las 9 de la mañana. Valor 10%

***Si algún estudiante así lo requiere se revisarán las imágenes finales**

8/diciembre/2005: Evaluación final, a las 10 de la mañana. Valor 60%

45% Fotografías (15% cada imagen)

5% Marco teórico del tema propuesto

10% Bitácora del semestre

Entrega de las tres imágenes finales debidamente enmarcadas y retocadas:

-Imagen normal a color*

-Imagen con tratamiento especial a escoger (solarizada o tramada)*

-Imagen de fotograma a color*

-Imagen digital * **

***Todas las fotografías deben basarse en el tema que cada estudiante haya escogido, del cual desarrolló el marco teórico**

****los estudiantes que así lo deseen y posean el equipo digital adecuado, pueden presentar una imagen digital como fotografía final, ésta debe ser presentada en una impresión digital de máxima calidad en papel especial (glossy o fotográfico depende de la marca), con la resolución adecuada, sin pixelear y sin filtros para mejorarla.**

La imagen digital será presentada en lugar de la imagen con tratamiento especial o el fotograma, la imagen normal a color debe ser presentada por todos los estudiantes.

Bibliografía

- Blanxart, Alberto Nuevo Sistema para Ampliaciones en Color
Editorial Blume S.A., Barcelona, 1986
- Halpern, Bernard R. Color Stripping
Graphics Arts Technical Foundation Inc., 1974
- Langford, Michael J. Tratado de Fotografía
Un texto avanzado para profesionales
Ediciones Omega S. A., Barcelona, 1986
- University of Michigan Photography
Wm. C. Brown Company Publishers. Dubuque, Iowa, 1982
- Varios autores El libro de la fotografía creativa. Fundamentos de Creatividad y
técnica fotográfica
H.Blume Ediciones. Londres, 1976
- Wentzel, Fred y otros Graphics Arts Photography: Color
Graphics Arts Technical Foundation Inc., 1983