Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Departamento de Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Plásticas

Programa del curso AP-3101
Fotografía III
Prof: Laura Ruiz Fuentes

Tipo de curso: semestral

Horas semanales: 4

Créditos: 3

Introducción:

Este curso introduce al estudiante a la utilización de herramientas adicionales de iluminación, toma de diapositivas y fotografía de tipo publicitario.

Este curso requiere, además de las horas de clase, de varias horas adicionales para el trabajo en cuarto oscuro y la toma de fotografías, es responsabilidad del estudiante planear de manera óptima su tiempo.

Objetivos generales:

Conocer las técnicas de iluminación necesarias que permitan aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen la película blanco y negro y de diapositiva.

Lograr los distintos elementos de diseño que complementen el desarrollo de las técnicas de iluminación para lograr composiciones adecuadas que cumplan sus objetivos.

Desarrollar y aplicar técnicas para el uso de diapositiva en color.

Aprender el planteamiento y desarrollo de un proyecto real de tipo publicitario y en conjunto con los conocimientos adquiridos en otros cursos del énfasis, realizar correctamente el arte final.

Aprender a utilizar las herramientas del estudio de iluminación de la forma correcta, sacándoles el máximo provecho y aplicando los cuidados necesarios.

Objetivos específicos:

1. Determinar o modificar las características de diferentes fuentes lumínicas para lograr adecuados efectos en los ejercicios de iluminación y exposición propuestos.
2. Producir negativos que logren los efectos especificados que requieren poca manipulación durante su positivado.
3. Aplicar conocimientos sobre iluminación y exposición a cada toma fotográfica con el fin de controlar las características de los elementos visuales y la visualización de cada tema.
4. Identificar las características de la película diapositiva en color, y las fuentes lumínicas y filtros utilizados para su exposición.
5. Conocer el proceso de revelado E-6 para diapositivas.
6. Identificar las causas de los defectos en diapositivas.
7. Señalar los factores que hacen necesario aumentar la sensibilidad de la película en blanco y negro, de acuerdo con el momento en que se practican (antes de la exposición, después del grabado de la imagen latente, pero antes del revelado, durante el revelado y después del revelado)
8. Identificar las características y aplicaciones del flash electrónico y equipo accesorio.
9. Identificar y manejar los mandatos del flash
10. Aplicar conocimientos generales sobre iluminación y exposición en la utilidad del flash
11. Aplicar técnicas de efectos especiales que se efectúan con flash y otras herramientas de tipo casero
12. Consolidar destrezas y conocimientos sobre la toma, revelado, positivado de imágenes.
13. Adecuar materiales, equipo y procesos fotográficos a las características formales que se establezcan para imágenes fotográficas específicas.
14. Producir fotografías publicitarias que aprovechen adecuadamente las cualidades expresivas del color.

15. Analizar, seleccionar y utilizar recursos técnicos y plásticos con base en su función publicitaria.
16. Aplicar conocimientos sobre diseño y composición a cada etapa de la producción de proyectos publicitarios
17. Lograr la integración conceptual y formal a todos los elementos (fotografías, textos, etc.) que integren proyectos publicitarios.
18. Organizar material informativo (tablas de exposición y revelado, instrucciones técnicas, etc) y utilizarlo como guía durante el curso.
19. Sugerir o realizar modificaciones que mejoren las cualidades plásticas y técnicas de los proyectos.
20. Detectar y corregir defectos técnicos y estar dispuestos a desechar o repetir imágenes cuyos defectos son incorregibles.
21. Ser meticuloso con la presentación final (acabado y montaje) de los proyectos.
22. Interesarse por escuchar la opinión sobre sus proyectos durante todas las etapas de su elaboración.

Contenidos

- Fundamentos teóricos y prácticos de iluminación y exposición de imágenes fotográficas en blanco y negro.
- La diapositiva en color.
- El flash electrónico.
- Proceso para el aumento de sensibilidad de película negativa en blanco y negro.
- Creación y producción de imágenes publicitarias, con base en marcos teóricos propuestos.
- Diseño, producción y análisis crítico de la fotografía publicitaria.
- Utilización de equipo profesional de iluminación.

Metodología:

En la clase se explican los conceptos teóricos necesarios para que los estudiantes puedan cumplir con los ejercicios y los proyectos, además este es un curso es denso, es responsabilidad de los estudiantes estar presentes durante las explicaciones y las

Cada estudiante deberá ranizar su tiempo personal para poder dedicar no menos de cuatro horas adicionales a la semana al curso, necesarios para realizar las tomas de las fotografías, que en el caso de este curso requieren de un planeamiento minucioso.

Los estudiantes tendrán asignados horarios para el cuarto de iluminación y para el cuarto oscuro de blanco y negro, que utilizarán solamente a principios de semestre.

En este curso se asignarán varios trabajos escritos, además los estudiantes deberán llevar en orden su respectiva bitácora, y sus apuntes.

Cronograma:

5 de marzo

- Presentación y entrega de programa
- Lista de materiales a ocupar

12 de marzo

- Elaboración de marco teórico para la realización de proyectos reales.
- Creación de retratos, características, utilidades, definición de luz clave, luz de relleno, luz de fondo y luz de pelo. Angulos de iluminación, patrones Paramount y Rembrandt, utilización creativa de las fuentes de luz.

Tarea:

- Toma del primer rollo en blanco y negro con ejemplos de lo explicado en clase, con anotaciones técnicas, revelado y en contactos para el 19 de marzo.
- Lecturas asignadas

19 de marzo

- Discusión acerca de las lecturas de la elaboración de proyectos
- Revisión de los logros obtenidos con el primer rollo.

Tarea:

-Plantamiento de trabajo publicitario de acuerdo a la discusión del material fotocopiado, con los datos verificables del cliente elegido. Sin este documento no se puede comenzar con las tomas del

proyecto. A entregar el 26 de marzo. Valor 10%

26 de marzo

- Entrega de plantemiento teórico de proyecto publicitario
- Discusión de los temas escogidos
- Conclusión de tema de iluminación de retratos.

Tarea:

- Toma de segundo rollo con las técnicas expuestas hasta el momento, con datos técnicos, revelado y en contactos
- Cuartos de página de primer rollo. A entregar el 9 de abril.

2 de abril: Semana Santa

9 de abril

- Revisión de segundo rollo en contactos
- Revisión de cuartos de página del primer rollo
- La diapositiva en color

Tarea:

- Toma de tercer rollo con técnicas de iluminación expuestas hasta el momento, para corregir los errores de los dos rollos anteriores, datos técnicos y contactos
- Cuartos de página de segundo rollo en blanco y negro

16 de abril

- Revisión de tercer rollo en contactos
- Revisión de cuartos de página de segundo rollo y correcciones de los tres rollos para entrega de parcial.
- Finalización de teoría de diapositiva en color y aclaración de dudas

Tarea:

- Cuartos de página de tercer rollo en blanco y negro
- Para quien lo amerite, la toma de un cuarto rollo con correcciones de los ejercicios que deben presentar para el examen de iluminación en blanco y negro.
- Presentación de primer examen teórico-práctico, con ejercicios de iluminación en blanco y negro. A presentarse el 30 de abril. Valor 10%**

23 de abril

- Última de revisión de ejercicios de iluminación en blanco y negro para el examen.
- Introducción al tema de Flash electrónico (tipos, sincronización, número guía, potencia lumínica, producción de color, luces de aviso, sensores, fuentes de energía)

30 de abril

-Entrega de primer examen teórico práctico de iluminación en blanco y negro.

- Continuación Flash electrónico: equipo, accesorios, modalidades de uso (manual, automático, dedicado básico y dedicado TTL)
- Técnicas de efectos especiales con luz

Tarea:

- Tomas iniciales para la calibración de diapositiva en color, con anotaciones técnicas, exposición de flash para iluminación de sujetos a diferentes distancias, imagen normal, flash frontal, flash lateral, flash de rebote (difusión directa o indirecta), silueta, flash de relleno, leve, mayor y total, oscurecimiento de fondos, normal o con flash, exposición múltiple, pintando con luz y pintando con flash.

**A partir de este punto TODAS las tomas DEBEN ser del tema del proyecto escogido.

7 de mayo

- Entrega y revisión de primer rollo de diapositivas, con anotaciones técnicas y revelado
- Aclaración de dudas

Tarea:

- Toma del segundo rollo de diapositivas con ejercicios de calibración propuestos de corrección del primer rollo, revelado y con datos técnicos**

14 de mayo

-Primer examen teórico parcial, entra toda la materia vista hasta el momento. Valor 10%. Hora 9:00 am.

-Entrega y revisión de segundo rollo de diapositivas, con anotaciones técnicas y revelado,

Tarea:

-Toma del tercer rollo de diapositivas con ejercicios de calibración propuestos de corrección del segundo rollo, revelado y con datos técnicos**

-Entrega del examen teórico-práctico de calibración de diapositiva. A entregar el 28 de mayo. Valor 15%

21 de mayo

-Entrega y revisión de tercer rollo de diapositivas, con anotaciones técnicas y revelado

-Crítica en clase de imágenes tomadas por compañeros.

Tarea:

-Toma del cuarto rollo de diapositivas del tema propuesto en técnicas de iluminación libre. Revelado, con datos técnicos y debidamente enmarcadas.

28 de mayo

-Entrega del segundo examen teórico-práctico.

-Entrega y revisión de cuarto rollo de diapositivas, con anotaciones técnicas y revelado

-Crítica en clase de imágenes tomadas por compañeros.

Tarea:

-Toma del cuarto rollo de diapositivas del tema propuesto en técnicas de iluminación libre. Revelado, con datos técnicos y debidamente enmarcadas.

4 de junio

-Entrega y revisión de tercer rollo de diapositivas, con anotaciones técnicas y revelado

-Crítica en clase de imágenes tomadas por compañeros.

Tarea:

-Toma del cuarto rollo de diapositivas del tema propuesto en técnicas de iluminación libre. Revelado, con datos técnicos y debidamente enmarcadas.

-Entrega de tres propuestas de diagramación para el proyecto publicitario

11 de junio

-Revisión de tres propuestas de diagramación para el proyecto publicitario

-Entrega y revisión de cuarto rollo de diapositivas, con anotaciones técnicas y revelado

-Crítica en clase de imágenes tomadas por compañeros.

Tarea:

-Toma del quinto rollo de diapositivas del tema propuesto en técnicas de iluminación libre. Revelado, con datos técnicos y debidamente enmarcadas.

-Corrección de propuestas de diagramación de proyecto.

18 de junio

-Revisión de propuestas de diagramación para el proyecto publicitario

-Entrega y revisión de quinto rollo de diapositivas, con anotaciones técnicas y revelado

-Crítica en clase de imágenes tomadas por compañeros.

Tarea:

-Toma del sexto rollo de diapositivas del tema propuesto en técnicas de iluminación libre. Revelado, con datos técnicos y debidamente enmarcadas.

25 de junio

-Repaso de materia para examen final

-Revisión de propuesta de diagramación final

-Entrega y revisión de sexto rollo de diapositivas, con anotaciones técnicas y revelado

-Crítica en clase de imágenes tomadas por compañeros.

2 de julio: Examen final. Valor 15%. Hora: 9:00 am

-Revisión de propuesta de diagramación final

4 de julio: Calificación final de proyecto publicitario. Valor 25%. Hora: 9:00 am

Evaluación:

Esta evaluación comprende aspectos muy puntuales, cada trabajo o tiene sus especificaciones que se darán en clase, es responsabilidad del estudiante estar al tanto de esto.

En el caso de los exámenes prácticos y el proyecto final, **no se admitirá de ninguna manera un trabajo que no haya sido visto antes por la profesora.**

Los exámenes escritos, están estructurados de forma que el estudiante conteste tanto preguntas puntuales, como que también pueda resolver problemas propuestos con los conocimientos adquiridos.

Planteamiento escrito de proyecto publicitario	10%
Exámen práctico de iluminación	10%
Exámen práctico de diapositiva	15%
Parcial teórico	10%
Teórico final	15%
Tareas	15%
Presentación final de proyecto publicitario con bitácora y debidamente montado en arte final	25%

Bibliografía:

Hedgecoe, John

Manual de técnica fotográfica.
H. Blume Ediciones-Madrid, 1982

Life library of photography

The Print
Time-life books, New York, 1974