

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Filosofía, Artes y Letras (FAL)
Sección de Artes Plásticas

Propuesta programática
AP-2103 Teoría de la fotografía 1 / I-2008
Carrera: Artes Plásticas con énfasis en Diseño Gráfico

Profesor: Henry Vargas Benavides
Requisito: AP-1002 Diseño 2
Correquisitos: AP- 4115, AP- 2101, AP- 1303
Créditos: 3
Horas semanales: 4 / Martes de 1 pm a 4:50 pm

Descripción

Éste es el primero de los cuatro cursos semestrales de fotografía que deben aprobar los estudiantes con la especialidad en Diseño Gráfico. Durante el transcurso de este primer semestre se pretende presentar los fundamentos teóricos y los procesos básicos de la producción fotográfica análoga en blanco y negro y de la fotografía digital; además, de los aspectos conceptuales, plásticos y creativos de la fotografía.

El programa requiere, fuera de las cuatro horas lectivas semanales, de varias horas adicionales por semana para el estudio, la toma de imágenes fotográficas y las prácticas en el cuarto oscuro y en el laboratorio de cómputo de artes.

Objetivo general

Desarrollar y aplicar los principios teóricos y prácticos de la fotográfica análoga en blanco y negro y la digital.

Objetivos específicos:

Analizar los fundamentos del desarrollo histórico de la fotografía.
Identificar los principios de la luz blanca y su incidencia con la fotografía.
Operar y manipular las funciones básicas de una cámara fotográfica digital y la análoga.
Conocer y ejercitar el revelado en blanco y negro de negativos y de papel.
Señalar los diferentes tipos de cámaras, sus posibilidades y limitaciones.
Controlar la exposición mediante la coordinación de los "f" y las velocidades.
Manejar la profundidad de campo e identificar los factores que la afectan.
Distinguir las características físicas de papeles fotográficos digitales existentes en el mercado.
Aplicar los conceptos de diseño a cada una de las asignaciones de tomas y manipulaciones fotográficas.
Manipular las bases de almacenamiento y edición electrónica con PhotoShop.

Contenido temático

- Historia del desarrollo de la fotografía (bases).
- La luz: su naturaleza, formas de distribución y relación con la formación de imágenes visuales.
- La cámara fotográfica y su uso.
- Películas negativas en blanco y negro: tipos, composición, características, aplicaciones y exposición.
- El revelado: teoría y práctica.
- Positivado, ampliación y acabado de la imagen fotográfica en blanco y negro: materiales, equipo y técnicas.
- Las cámaras digitales, características, funcionamiento y aplicación electrónica.

Útiles y materiales

Cámara digital de cinco megapíxeles mínimo. Funciones manual y automático. Profesional o semi-profesional.

Trípode profesional.

Tarjeta de almacenamiento de alta capacidad (según el tipo de cámara).

Unidad de almacenamiento (llave maya, ipot, discos duros externos, etc.)

Película fotográfica en blanco y negro.

Papel fotográfico en blanco y negro.

Químicos de revelado en blanco y negro para negativo y papel.

Impresiones digitales

Enmarcados finales

Otros (cintas, carpetas, etc.)

Metodología

El curso se desarrolla de manera teórica y práctica, por lo que ambos puntos son complementos directos de los resultados propuestos.

Medición y evaluación

La evaluación comprende asignaciones individuales y grupales que pretenden brindar información referente a la capacidad para aplicar los conceptos y las técnicas estudiadas. Además, detectar deficiencias de aprendizaje para darles solución.

El porcentaje asignado a los proyectos finales se basa en la crítica a lo largo del semestre. Su evaluación contempla tanto aspectos plásticos (creatividad, diseño y contenido) como aspectos técnicos (aplicación de todos los procesos técnicos, acabado y montaje).

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Bitácora | 10% de la nota final |
| Asignaciones grupales | 20% de la nota final |
| Investigación..... | 10% de la nota final |
| Fotografías asignadas | 60% de la nota final |
| | <u>100% Total</u> |

Proyectos fotográficos asignados:

Tres proyectos fotográficos en los cuales se escogerá un solo tema para los tres, donde se apliquen los conceptos de textura, retrato y movimiento (congelado o “dinámico”).

Nota: no se aceptarán proyectos que no se hayan elaborado, revisado y corregido durante el semestre.

Asimismo, los proyectos fotográficos deberán cumplir con lo propuesto en los marcos teóricos, según el esquema asignado en el curso.

Cronograma

S. I. 3 al 8 de marzo, 2008

Introducción al curso.
Presentación del aula virtual y del programa.
Inscripción al aula virtual.
Formación de grupos de trabajo.

S. II. 10 al 16 de marzo, 2008

- A. Asignación de lectura (aula virtual)
- B. Trabajo individual

S. III. 17 al 23 de marzo, 2008 (Semana Santa)

S. IV. 24 al 29 de marzo, 2008

- A. Asignación de lectura (aula virtual)
- B. Trabajo individual

S. V. 31 de marzo al 5 de abril, 2008

- A. Clase teórica (presencial)
- B. Presentación de trabajos grupales
- C. Revisión de proyectos individuales

S. VI. 7 al 12 de abril, 2008

- A. Clase teórica
- B. Asignación de trabajo individual

S. VII. 14 al 19 de abril, 2008

- A. Clase teórica
- B. Asignación de trabajo grupal

S. VIII. 21 al 26 de abril, 2008

- A. Clase teórica
- B. Asignación de trabajo grupal

S. IX. 28 de abril al 3 de mayo, 2008

- A. Clase teórica
- B. Asignación de trabajo grupal
- C. Asignación de trabajo individual

S. X. 5 al 10 de mayo, 2008

Gira: Trabajo de campo, tomas fotográficas de paisaje

S. XI. 12 al 17 de mayo, 2008

- A. Clase teórica
- B. Asignación de trabajo individual

S. XII. 19 al 24 de mayo, 2008

- A. Clase teórica
- B. Asignación de trabajo individual

S XIII. 26 al 31 de mayo, 2007

- A. Clase teórica
- B. Asignación de trabajo individual

S. XIV. 2 al 7 de junio, 2008

- A. Clase teórica
- B. Asignación de trabajo individual
- C. Asignación de trabajo grupal

S. XV. 9 al 14 de junio, 2008

- A. Clase teórica
- B. Asignación de trabajo individual

S. XVI. 16 al 21 de junio, 2007

- A. Clase teórica
- B. Asignación de trabajo individual

S. XVII. 23 al 28 de junio, 2007

- A. Revisiones finales
- B. Asignación de trabajo individual
- C. Presentación de trabajos grupales

S. XVIII. 30 de junio al 5 de julio, 2008

Presentación y evaluación final de proyectos:
(3 fotografías con los temas asignados).

Nota: El programa calendárico puede sufrir cambios, según el desarrollo del mismo.

Bibliografía

Hurlburt, Allen. (1985). *Diseño foto/gráfico*. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
Joseph, Michael. (1995). *Curso completo de fotografía*. Barcelona, Editorial Blume.
McWhinnie. (2004). *Manual esencial de fotografía*. Madrid, Edimat libros.
Daly, Tim (2004). *Enciclopedia de fotografía digital. Guía completa de imagen y fotografía digital*. Barcelona, Blume.

Frizot, Michel (editor). (1998). *A New History of Photography*. Colonia: Könemann.
Soguez, Marie-Loup. (1994). *Historia de la fotografía*. Madrid: Ediciones Cátedra, S.A.
Haynes, Barry & Crumpler, Wendy 2004. *Photoshop CS profesional*. Madrid, Ediciones Anaya Multimedia.
Manuales de las cámaras digitales

En Internet:

Adobe System Incorporated. www.adobe.com

EXIT / www.exitmedia.net

Revista Foto / España <http://www.revista-foto.es/>

Páginas de cámaras: Canon: www.canon.com, Sony: www.sony.com, Nikon: www.nikon.com, Kodak: www.kodak.com, Fuji: www.fujifilm.com , Olympus: www.olympus-global.com, entre otras.