

Programa del curso Teoría fotográfica II (AP-2104)

Requisitos: AP-2103

Créditos 4

Horas semanales de clase: 4 / Horas semanales extraclase: 5

Ciclo: II 2008

Profesor: Lic. Daniel Soto Morúa daniel.smorua@gmail.com

DESCRIPCIÓN/ Este curso teórico-práctico profundiza en el estudio de la fotografía, tanto análoga como digital y pone énfasis en la aplicación de técnicas de efectos especiales, que tienen gran utilidad como recursos creativos en el campo del diseño visual. Además, con la intención de lograr mayor control sobre las características de imágenes fotográficas, cubre principios y técnicas de iluminación y exposición, la utilización de filtros y manejo de negativos y positivos.

Al igual que en el curso anterior, el trabajo fotográfico se analiza con base en las soluciones dadas tanto a los problemas técnicos como a los aspectos plásticos de su realización.

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

OBJETIVO GENERAL/

- Continuar con el desarrollo de la fotografía análoga y digital para producir efectos controlados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/

- Aplicar el concepto y el estilo en la producción de proyectos fotográficos.
- Desarrollar, interrelacionar y aplicar conocimientos básicos sobre iluminación fotográfica y la exposición de imágenes.
- Aplicar y combinar las técnicas de viraje, aplicación manual de pigmentos y tintes, trama, solarización, fotograma y fisiograma en la fotografía análoga y digital.
- Conocer las aplicaciones de procesos que permiten aumentar el control sobre las características de imágenes fotográficas: utilizar y aplicar filtros, reducción e intensificación de negativos y positivos en blanco y negro.
- Analizar la teoría del color con énfasis en la teoría aditiva.
- Conocer procesos técnicos a través de la historia de la fotografía para aplicarlos a un resultado práctico.

- Analizar e interrelacionar aspectos conceptuales y formales durante los procesos de creación y crítica de imágenes fotográficas.

CONTENIDOS/

- El concepto y el estilo en fotografía.
- Fundamentos teóricos y prácticos de la iluminación y exposición de imágenes fotográficas en blanco y negro.
- Producción de imágenes en blanco y negro a través de distintos métodos manuales y digitales.
- Filtros para fotografía en blanco y negro.
- **Técnicas para efectos especiales:** viraje, aplicación manual de pigmentos/tintes, trama, solarización, fisiograma y fotograma, realizados tanto para métodos manuales como digitales.
- Teoría de la reducción e intensificación de imágenes fotográficas.
- Análisis crítico de la imagen fotográfica.
- Teoría aditiva del color.

METODOLOGÍA/

Dentro de este curso, los y las estudiantes realizarán proyectos cortos para cada tema a estudiar; se experimentarán distintas técnicas fotográficas, siempre acompañadas de trabajo extraclase. Las lecciones contarán con exposiciones realizadas por el profesor y los y las estudiantes, acerca de temas relacionados con fotógrafos, su trabajo y técnicas fotográficas específicas. Además habrá lecciones puramente prácticas, en las cuales se realizarán trabajos de fotografía tanto en cuarto oscuro como en el laboratorio de cómputo.

También se verán avances de los proyectos y análisis críticos de los mismos, tanto por parte del profesor como del grupo. Es de suma importancia la conceptualización de los proyectos, la autocrítica y los aportes del grupo al trabajo de los compañeros, ello para lograr buenos resultados tanto técnicos como artísticos..

Además, se elaborará un trabajo escrito individual donde se puntualizarán la investigación, conceptualización y autocrítica.

Por último, se realizará un examen teórico/práctico donde los y las estudiantes pondrán a prueba sus conocimientos en relación a materia fotográfica.

EVALUACIÓN/

- Trabajo en clase (asistencia, participación, motivación)..... 30%
- Documento escrito10%
- Exposición individual.....10%
- Examen teórico/práctico10%
- Primera evaluación (técnicas de efectos especiales).....20%
- Segunda evaluación (técnicas de efectos especiales).....20%

* En cada evaluación se deben presentar bocetos y carpeta de trabajo.

CRONOGRAMA/

AGOSTO

13 Discusión del programa del curso

20 Repaso general de fotografía

27 Análisis teórico, técnico y conceptual de fotografía. Discusión.

SETIEMBRE

3 Técnicas básicas de iluminación

10 Efectos especiales, filtros y fisiograma

17 Trama manual y digital

14 Fotograma manual

OCTUBRE

01 Fotograma digital

08 Viraje manual

15 Solarización manual

22 Reducción de negativos y ampliaciones

29 Técnicas de efectos especiales manuales

NOVIEMBRE

05 Técnicas de efectos especiales digitales

12 Examen teórico/práctico

19 Fotografía coloreada manual

26 Fotografía coloreada manual

NOTAS ACLARATORIAS/

- La fecha y hora de inicio de la evaluación, examen o entrega de proyectos será anunciada y convenida con al menos una semana de anticipación. La evaluación da inicio a la hora exacta convenida (período de gracia 15 minutos). La presentación tardía de proyectos para evaluación afecta la nota en -2% del porcentaje total a evaluar. No se reciben proyectos con más de una hora de atraso. Las asignaciones y proyectos que no sean entregados durante el período lectivo correspondiente (fecha única) reciben una calificación de cero, sin excepción alguna, en caso de alguna situación especial debidamente justificada. No obstante, si son presentadas posteriormente son objeto de revisión y crítica, si el estudiante así lo desea.

- Cuando un estudiante no pueda asistir personalmente a una clase o presentación de proyectos, debe hacer llegar sus trabajos en la fecha y horas establecidas para su entrega y comunicarlo con anticipación al profesor.

- Cuando un estudiante goce de una incapacidad médica o enfrente una situación personal que amerite ser considerada, debe comunicarlo al profesor a la mayor brevedad posible.

- No se aceptarán para evaluación trabajos desconocidos por el profesor y que no hayan sido elaborados, revisados y corregidos durante el semestre.
- Las normas establecidas sobre el uso del equipo fotográfico, los cuartos oscuros y el estudio de iluminación deben ser cumplidas por todos los estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA/

- Freeman, Michael. **Guía completa de fotografía digital**. Editorial Blume. Barcelona, España. 2005.
- Goleen, Reuel. **C 20th Photography**. Carlton Books. London. 1999
- Hedgecoe, John. **Nuevo manual de fotografía**. Ediciones CEAC, S.A. Barcelona, 1991.
- Heller, Eva. **Psicología del color**. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, España. 2005
- Hurlburt, Allen. **Diseño Fotográfico**. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, España. 1985.
- Life Library of Photography. **The studio. Time Life Books**. New York, 1971.
- Berger, John y Mohr, Jean. **Otra manera de contar**. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, España. 2007.