

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente / Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro
Departamento de Filosofía, Artes y Letras / Sección de Artes Plásticas
Curso AP-7108 FOTOGRAFÍA II
Requisito: AP-7103
Ciclo lectivo: II-2011
Créditos: 3 / Horas semanales: 4
Profesor: Lic. Jorge Gutiérrez Cascante
1 hora atención.

DESCRIPCIÓN:

Segundo de tres cursos de fotografía perteneciente al plan de estudios de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en Diseño Gráfico ofrecido por la sección de Artes Plásticas de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica.

Este curso teórico-práctico profundiza en el estudio de la fotografía digital, haciendo énfasis en la aplicación de técnica 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, la utilización del flash electrónico, el fotómetro y el uso de software de diseño en la reducción e intensificación fotográfica.

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; creatividad, diseño y presentación, de realización de los mismos.

El programa requiere aproximadamente 8 horas semanales adicionales a las 4 horas clase para el estudio, la toma de imágenes y las prácticas en el cuarto de iluminación.

OBJETIVOS GENERALES:

- Desarrollar, interrelacionar y aplicar conocimientos básicos sobre iluminación y exposición de imágenes fotográficas.
- Desarrollar conocimientos y destrezas para la aplicación creativa de técnicas de efectos especiales para la iluminación de retrato y objetos.
- Conocer aplicaciones de procesos que permiten aumentar el control sobre las características de imágenes fotográficas: utilización de filtros, reducción e intensificación fotográfica mediante Photoshop.
- Dominar los procesos de salida de imágenes fotográficas para impresión y web.
- Desarrollar actitudes, destrezas y hábitos de trabajo conducentes a la excelencia técnica y artística de los proyectos fotográficos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Controlar, modificar y combinar las características de fuentes lumínicas básicas.
- Controlar las cualidades visuales (valor tonal, contraste, volumen, relaciones espaciales, textura) generales y locales de imágenes fotográficas digitales mediante la aplicación de conceptos y técnicas para la iluminación de personas y objetos.
- Entender las características, aplicaciones y manejo del equipo de iluminación y accesorios.
- Aplicar técnicas de iluminación para efectos especiales.
- 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 los procedimientos, materiales y equipo propios de cada técnica.

- Producir imágenes 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, instrucciones técnicas, etc.) y mantener registros personales que permitan: controlar las variables involucradas en los procesos seguidos, establecer relaciones de causa efecto y corregir defectos técnicos.
- Desarrollar hábitos adecuados para el manejo de materiales y equipo fotográfico.
- Perfeccionar la presentación final (acabado y montaje) de los proyectos.
- Valorizar y analizar las críticas que se realicen sobre las imágenes.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

Fundamentos teóricos y prácticos de la iluminación y exposición fotográfica.

Fuentes lumínicas naturales y artificiales.

Filtros para fotografía.

Introducción al flash electrónico.

Técnicas de efectos especiales.

El ensayo fotográfico.

Géneros fotográficos.

Salida de imágenes para web e impresión.

Propuestas de presentación, enmarcado y montaje de imágenes fotográficas.

Análisis crítico de imágenes fotográficas.

METODOLOGÍA

Este curso cubre la teoría y la práctica en sesiones de clase, el trabajo de campo y trabajo en laboratorios.

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 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 se desarrollaran en el laboratorio de diseño gráfico y en el cuarto de iluminación 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 de las instalaciones de diseño grafico e iluminación.

EJERCICIOS

Iluminación y exposición I y II

Flash electrónico

Fotografía de retrato y objetos

El fotomontaje

El ensayo fotográfico.

CRONOGRAMA

SEMANA 1

9 AGOSTO

Lectura de programa.

Lista de materiales y equipo.

SEMANA 2

16 AGOSTO

Tipos de iluminación natural y artificial: interiores, exteriores.

Horarios de cuarto de iluminación. (*)

Ejercicio I: iluminación y exposición I.

Trabajo de investigación grupal: Los géneros fotográficos. Entrega 27 setiembre.

- SEMANA 3** **23 AGOSTO**
Filtros para fotografía.
Entrega y revisión: ejercicio I.
Ejercicio II: Iluminación y exposición II.
- SEMANA 4** **30 AGOSTO**
El flash electrónico y fotómetro.
Entrega y revisión: ejercicio II.
Ejercicio III: flash electrónico.
- SEMANA 5** **6 SETIEMBRE**
Efectos especiales.
Papeles fotográficos y otros sustratos.
Entrega y revisión: ejercicio III.
Ejercicio IV: pruebas experimentales.
10 setiembre: Gira EXPO FOTO 2011
- SEMANA 6** **13 SETIEMBRE**
Iluminación para retrato y objetos
Entrega y revisión ejercicio IV: pruebas experimentales.
Ejercicio V: fotografías de retrato y objetos.
- SEMANA 7** **20 SETIEMBRE**
Revisión ejercicio V: retrato y objetos.
Entrega reporte de gira.
- SEMANA 8** **27 SETIEMBRE**
Exposiciones sobre géneros fotográficos.
Entrega examen teórico-práctico I.
Asignación: traer imágenes de retrato.
- SEMANA 9** **4 OCTUBRE**
Ajuste fotográfico I: photoshop en el retrato.
Proyectos fotográficos grupales:
Formación de grupos (3 estudiantes) y temas.
Presentación de ejemplos.
Asignación de proyecto: problema, definición del problema y elementos del problema.
Asignación: traer imágenes de texturas, formas, etc.
- SEMANA 10** **11 OCTUBRE**
Ajuste fotográfico II: photoshop y fotomontajes.
Trabajo en laboratorio de diseño
Revisión de proyecto
Asignación: revisión proyecto, recopilación de datos, análisis de datos, creatividad, materiales y tecnologías,
Asignación: traer imágenes en alta resolución.
- SEMANA 11** **18 OCTUBRE**
Ajuste fotográfico III: photoshop y salida de imágenes para impresión
Trabajo en laboratorio de diseño
Revisión de proyecto
Asignación: traer imágenes.
Asignación: revisión proyecto, experimentación y bocetos

- SEMANA 12 25 OCTUBRE**
Ajuste fotográfico IV: photoshop y salida de imágenes para web
 Trabajo en laboratorio de diseño.
 Revisión de proyecto.
Asignación: revisión proyecto, experimentación, bocetos y primeras pruebas fotográficas.
- SEMANA 13 1 NOVIEMBRE**
 Revisión de proyecto.
 Trabajo en laboratorio.
Asignación: primera sesión fotográfica y montaje.
- SEMANA 14 8 NOVIEMBRE**
 Revisión de proyecto.
 Trabajo en laboratorio.
Asignación: segunda sesión fotográfica y montaje.
- SEMANA 15 15 NOVIEMBRE**
 Revisión de proyecto.
 Trabajo en laboratorio.
 Instrucciones para evaluación final.
Asignación: tercera sesión fotográfica (si es necesario) y montaje.
- SEMANA 16 22 NOVIEMBRE**
 Revisión final de proyecto.
 Trabajo en laboratorio de diseño.
- SEMANA 17 29 NOVIEMBRE**
EVALUACIÓN FINAL.
 Presentación ante profesores de los temas de proyecto.
 Bitácora, cuaderno, pruebas, montaje, etc.
- SEMANA 18 6 DICIEMBRE**
Ampliación

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 teórico-prácticos que brindan información referente a la comprensión y aplicación de los conceptos y las técnicas estudiadas. Además, tiene como finalidad, aparte de su función diagnóstica, detectar deficiencias de aprendizaje para darles solución lo más pronto posible.

El análisis crítico que generalmente se realiza cada semana, tiene carácter netamente formativo: el avance individual se analiza conjuntamente, con base en los objetivos del programa.

La evaluación final contempla además, la bitácora, la investigación individual o grupal y los proyectos fotográficos que, según lo asignado, han sido producidos durante el ciclo lectivo.

El porcentaje asignado a los proyectos se basa en que han sido elaborados y criticados 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).

El proyecto fotográfico final será desarrollado y calificado en forma grupal.

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

Trabajo de investigación.....	10% de la nota final
Bitácora.....	10% de la nota final
Asignaciones (sesiones, informes).....	20% de la nota final
Examen teórico-práctico.....	20% de la nota final
Fotografías finales.....	40% de la nota final

NOTAS ACLARATORIAS

1. Las asignaciones se evalúan con una escala de 0 a 10.
Las asignaciones y exámenes que no sean entregados durante el período lectivo correspondiente reciben una calificación de "0". No obstante, son objeto de revisión y crítica, si el estudiante así lo desea.
2. La presentación impuntual de proyectos para evaluación afecta la nota final en 0.5-1 punto, dependiendo de la tardanza. NO se reciben proyectos con más de media hora de atraso, ni fuera de las fechas señaladas (ver cronograma).
3. Aún cuando un estudiante no asista personalmente a una clase o presentación de proyectos (asignaciones o exámenes), debe hacer llegar sus trabajos en la fecha y hora establecidas para su entrega.
4. Cuando un estudiante goce de una incapacidad médica o enfrente una situación personal que amerite ser considerada, debe comunicarlo a su profesor a la mayor brevedad posible.
5. Las normas de evaluación del curso se aplican según lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación y Orientación Académica del Estudiante de la Universidad de Costa Rica. No obstante, ante la imposibilidad de incluir en el programa todos los aspectos que afectan el desarrollo y la evaluación del curso, se hace necesario aclarar que es responsabilidad del estudiante mantenerse informado sobre indicaciones e instrucciones referentes a la presentación de asignaciones o exámenes específicos, y posibles cambios en contenidos temáticos, objetivos específicos y las actividades programadas.

BIBLIOGRAFÍA

- Doeffinger, Derek. (1981). *Using filters*. The Kodak workshop series. Eastman Kodak Company. New York.
- Evening, Martin. (2009). *Photoshop CS4 para fotógrafos*. Madrid. Ediciones Anaya Multimedia.
- Freund, Gisèle. (1976). *La fotografía como documento social*. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, S. A.
- Lekhowitz, Lester. (1986). *Electronic flash*. The Kodak workshop series. Eastman Kodak Company. New York.
- Petzold, Paul. (1980). *Iluminación en el retrato*. Barcelona. Ediciones Omega S. A.
- William, Mark, Williams. (2010). *Historia de la fotografía: de 1839 a la actualidad*. Tashen. Italia.