

Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro
Sección de Artes Plásticas
CURSO AP-7113 Fotografía 3
Escuela de Artes Plásticas
Universidad de Costa Rica

Periodo I-2012

Requisitos: AP-7108 Fotografía 2

CREDITOS: 3

PROFESOR: Dr. Henry O. Vargas Benavides, herny.vargas@ucr.ac.cr

HORARIO: Viernes de 8:00 a.m. a 12 m.d.

Atención a estudiantes (Oficina de Extensión Cultural), martes 8:30 a.m. 12 m.d. con cita previa

PROGRAMA DEL CURSO

1. Descripción general el curso:

Durante este curso se introduce a los estudiantes en la fotografía en color, así como los diferentes tipos de iluminación por medio de una metodología teórico-práctica. Además, hace énfasis en la producción fotográfica en otros ámbitos mucho más amplios, partiendo de un primer contacto con la fotografía en color por medio de proyectos personales. Posteriormente se centra en el campo de la publicidad y finalmente, en un ámbito experimental y expresivo con proyección social.

Lo anterior mediante la aplicación e interrelación de conocimientos y destrezas adquiridos en este curso y los que le anteceden. Se proyecta llevar al estudiante a un contacto más profundo con el lenguaje fotográfico, impulsándolo a la experimentación y la búsqueda de sus claves creativas propias, sistematizando la información y creando confrontaciones que le ayuden a madurar las mismas.

El trabajo se desarrolla y analiza con base en aspectos conceptuales, técnicos, plásticos y expresivos. El programa requiere, fuera de las 4 horas lectivas semanales, varias horas adicionales por semana para:

- investigación y desarrollo de proyectos
- la toma de imágenes
- el trabajo en el estudio
- el trabajo de laboratorio digital

2. Objetivo general

Desarrollar conocimientos y destrezas para la toma de fotos a color y el uso de las técnicas de iluminación, con el fin de desarrollar proyectos experimentales y expresivos.

3. Objetivos específicos

2. Desarrollar y aplicar conocimientos relativos a diferentes tipos de iluminación controlada.

3. Integrar conceptos y técnicas de la fotografía, el diseño gráfico, la edición digital y la publicidad.
4. Implementar propuestas de comunicación visual, innovadoras y creativas.

4. Metas

1. Desarrollo actitudes, destrezas y hábitos de trabajo que conduzcan a la excelencia artística y técnica en los proyectos fotográficos.
2. Identificación sobre las características y diferentes aplicaciones del color y la luz.
  - 1.2 Aplicación de conocimientos generales sobre iluminación y exposición.
  - 1.3 Aplicación sobre técnicas de efectos especiales de iluminación.
- 2.1 Consolidación de destrezas y conocimientos sobre la toma de imágenes fotográficas.
- 2.2 Producción de fotografías artísticas y publicitarias que aprovechen adecuadamente las cualidades expresivas del color.
- 2.3 Análisis, selección y utilización de recursos técnicos y plásticos que apliquen a los diferentes objetivos de comunicación.
- 2.4 Aplicación de conocimientos sobre diseño y composición en cada etapa de la producción de proyectos publicitarios.
- 2.5 Alcance e integración conceptual y formal de los elementos (fotografías, textos, entre otros) para la realización de proyectos publicitarios.
- 3.1 Determinación o modificación de las características de diferentes fuentes lumínicas para lograr los efectos específicos en los diferentes ejercicios.
- 3.2 Producción de imágenes que logren los efectos específicos que requieran poca manipulación en laboratorio digital.
- 3.3 Aplicación de conocimientos sobre iluminación y exposición en cada toma fotográfica, con el fin de controlar las características de los elementos visuales y la comunicación de cada tema.
- 3.4 Identificación de las características del color, las fuentes lumínicas y los filtros utilizados para su exposición.
- 4.1 Realización de modificaciones que mejoren las cualidades plásticas y técnicas de los diferentes proyectos fotográficos.
- 4.2 Detección y corrección de defectos técnicos y desecho o repetición de imágenes.
- 4.3 Excelente ejecución en la presentación final (acabado, montaje y proyecciones) de los proyectos fotográficos.
- 4.7 Capacidad de hacer propuestas concretas, serias y comprensibles, tanto en temas artísticos como publicitarios.

5. Contenido temático

- El color: teoría y práctica
- El color de la luz
- El flash incorporado: teoría y práctica
- Producción de imágenes publicitarias
- Fundamentos teóricos y prácticos de la iluminación
- Continuidad visual en la fotografía
- Imagen coordinada
- Principios de secuencialidad
- Diseño, producción y análisis crítico de imágenes fotográficas

6. Metodología

Sesiones en donde se realizan explicaciones, muestras de ejemplos, demostraciones, prácticas, críticas, proyecciones, giras, sesiones de toma de fotografías en estudio, conversaciones en grupo y actividades evaluativas que se desglosan con mayor detalle en el cronograma.

Mediante lecturas, la facilitación de recursos técnicos y artísticos, así como el desarrollo de diversas actividades, se pretende enriquecer el conocimiento y motivar la investigación para el desarrollo de los diferentes proyectos.

7. Módulos temáticos

- Fotografía a color (retratos y paisaje)
- Imagen publicitaria a color (Colección del Museo Regional de San Ramón)
- La fotografía a color como medio de expresión artístico conceptual (resemantización)

8. Evaluación:

Bitácora	20%
Tareas y lecturas	20%
Proyecto artístico (retratos)	15%
Proyecto publicitario (Museo)	15%
Proyecto creativo (resemantización)	30%

Los contenidos de cada uno de los trabajos y de los exámenes se detallan a continuación. Si hay cambios se definirán por medio de la plataforma de Mediación Virtual. Es obligación de cada estudiante revisar periódicamente la clase virtual y notificar al docente si hay algún cambio en su dirección electrónica.

En las evaluaciones se incluyen todas las partes del proceso y el producto final. No se aceptan trabajos “nuevos” que no sean parte de las propuestas de las clases.

9. Proyectos

Bitácora: Proyecto individual del compendio temático de toda la información vista en clase, los proyectos y ejercicios que de desarrollen como tareas y la información técnica complementaria. Se presenta en formato digital con un diseño y formato que permita identificar de manera lógica y ordenada cada una de las secciones semanales y de acuerdo a la creatividad de cada estudiante.

Tareas y lecturas: Las que asignen a lo largo del curso y que están definidas en el cronograma y/o en clase.

Proyecto artístico: Proyecto individual de un ensayo fotográfico a color. Se formula la parte teórica, se investiga sobre el ensayo fotográfico y se trabaja con respecto a la propuesta del retrato y el paisaje del entorno del personaje seleccionado. Su fin es manejar el color y la luz natural de un personaje humano característico de la comunidad. La presentación del proyecto artístico se expone a la clase y se imprimen tres fotografías representativas del tema seleccionado.

Proyecto publicitario: Proyecto grupal (de dos a tres estudiantes) sobre una base de datos fotográfica publicitaria de la colección de objetos del Museo Regional de San Ramón. Los estudiantes seleccionan doce objetos de materiales diversos de la colección del Museo, elaboran una base de datos para cada objeto (de acuerdo con los parámetros dados en clase), se produce un folleto digital con base a la hoja carta y produce una imagen final de un cartel y banner a color por estudiante. Se imprime en papel fotográfico de alta calidad enmarcado con cartón de presentación.

Proyecto creativo coordinado: Proyecto conceptual grupal alrededor de una temática social actual. La propuesta se genera a partir de una investigación sobre el tema seleccionado de la historia del arte.

Cada grupo realiza un resumen sobre un artista o período artístico y su aplicación crítica a la contemporaneidad, alrededor del tema propuesto. El grupo define los elementos gráficos, el vestuario, ambientación, las imágenes y otros componentes relevantes que consoliden la propuesta como un todo creativo. En el proceso de evaluación participan los tres docentes, pero la nota de Fotografía la define el docente del grupo. El proyecto se presenta de manera pública en una exposición.

Cada uno de estos tres proyectos va acompañado de una justificación escrita que incluye: tema, objetivo, justificación, metodología y bibliografía, de entre dos cuartillas y media a tres cuartillas, a espacio y medio en letra de 12 puntos.

10. Estilo de cita APA

El estilo de cita de la Asociación Psicológica Americana (APA) es ampliamente aceptado en las Ciencias Sociales. Este estilo de cita requiere hacer la referencia entre paréntesis dentro del texto, en lugar del uso de notas al pie de página o finales. La cita del texto provee información, usualmente el nombre del , la fecha de publicación y pagina(s), que lleva a quien lee a la entrada bibliográfica correspondiente. La información completa sobre cada fuente citada en el texto, se provee en una lista llamada “Bibliografía”, ubicada al final del informe de investigación o trabajo solicitado.

Pueden encontrar dos resúmenes del formato APA en la Sección de *Investigación*, subsección *Recursos* del sitio web de la ECCC (www.eccc.ucr.ac.cr/invest_recursos.shtml).

11. Formato de presentación de la investigación

Los trabajos de investigación se presentarán en formato APA, con una construcción adecuada de la propuesta (introducción y justificación, definición de problema, objetivo general, contenido (período artístico o artista por investigar), conclusión y bibliografía.

12. Bibliografía

- Benjamin, Walter (1980). *Poesía y capitalismo. Iluminaciones 2*. Madrid, España: Taurus Ediciones, S.A.
- Castellote, Alejandro. (2004). *Mapas abiertos. Fotografía latinoamericana*. Madrid, España: Lunerg Editores.
- Costa, Joan. (1994). *Imagen Global*. Grupo Editorial Ceac, S.A. Barcelona.
- Daly, Tim. (2004). *Enciclopedia de la fotografía digital*. Barcelona, España: Blume.
- Dondis, D. (2000). *La sintaxis de la imagen*. Madrid, España: Editorial Gustavo Gili.
- Fontcuberta, J. (1984). *Estética fotográfica*. Barcelona, España: Blume.
- Freeman, M., (2008). *Pro Photographer's D-SLR Handbook*. New York, EEUU: Lark Books. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.
- Frizot, Michel. (1998). *A new history of Photography*. Milan, Italy: Könemann.
- George, C., (2008). *Mastering Digital Flash Photography*. New York, EEUU: Lark Books.
- Hedgecoe, J., (2000). *Fotografía básica*. Madrid, España: Ceac.
- Hedgecoe, J., (2000). *Técnicas de laboratorio*. Madrid, España: Ceac.
- Hicks, R.,Schultz, F., (2002). *Fotografía de interiores. Una guía de técnicas profesionales de iluminación*. Suiza: Rotovisión.
- Langford, M., (1999). *La fotografía paso a paso*, Madrid, España: Blume.
- Langford, M., (2000). *Fotografía básica*, Madrid, España: Ediciones Omega.
- Larg, A., Wood, J. (2001). *New glamour. Guía de las técnicas profesionales de iluminación*. Argentina: Documenta.
- Lovell, R., Zwahlen, F., & James, A. & (1998). *Manual completo de fotografía*. Madrid, España: Celeste.
- MADC (2012). *Artistas Centroamericanos*. San José: Costa Rica. <http://www.madc.cr>.
- Manaure, Adolfo. (2006). *Fotografía Digital: lo que usted necesita saber*. Guías Prácticas de PC World. Bogotá, Colombia.
- Mellado, José María (2007). *Fotografía digital de alta calidad*. Barcelona, España: Actual, S.L. Ediciones.

- MINCI (2005). *El espacio público en la Costa Rica de finales del siglo XX. Concurso de ensayo y fotografía*, 1999. San José, Costa Rica: Editorial UCR.
- Myles, A., (2001). *Fotografías con impacto*. Madrid, España: Libsa.
- Museum, L., (2000). *La fotografía del siglo XX: Museum Lugwing Colonia*. Colonia: Taschen.
- Ramírez, Juan Antonio. (1976). *Medios de masas e historia del arte*. Madrid, España: Cátedra.
- Sharf, Aaron (2005). *Arte y fotografía*. Madrid, España: Alianza Forma.
- Sougez, M. (1998). *Historia de la fotografía*. Madrid, España: Cátedra.
- Tornquist, J., (2008). *Color y luz Teoría y práctica*. Editorial Gustavo Gilli, Barcelona.
- Tresidder, Jack. (Editor in Chief). (1983). *The Art of Portraits and Nude*. U.S.A.: Kodak Limited.
- Vargas S., Alvarado I. & Hernández E. (2004). *La mirada del tiempo. Historia de la fotografía en Costa Rica: 1848 – 2003*. San José, Costa Rica: FMBCCR.
- Vílchez, L. (1987). *Teoría de la imagen periodística*. Barcelona, España: Paidós comunicación.
- http://www.asifunciona.com/practico/pr_camara_digital/camdig_2.htm
- Gordon, Bob & Maggie. (2002). *Digital Graphic Design*. Thames & Hudson. Reino Unido.
- Wong, Wicius. (1992). *Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional*. Editorial Gustavo Gilli, Barcelona.
- Giselle Freud. (1974). *La Fotografía como documento social*. Editorial Gustavo Gilli, Barcelona.

Cronograma (Sujeto a cambios)

Lección 1:

9 de marzo

Presentación del programa y de los contenidos del curso.

Inscripción en Mediación Virtual.

Lección 2:

16 de marzo

Contenidos a desarrollar en clase

- Introducción al curso
- Discusión de temas para fotos
- Repaso de conceptos básicos de fotografía
- Introducción a la teoría del color
- Introducción a la historia de la fotografía
- Coordinación para compra de materiales

Actividades de las (os) estudiantes

- Presentación
- Resumen de las expectativas de los estudiantes del curso

Lección 3:

23 de marzo

Contenidos a desarrollar en clase

- Presentación y aprobación del programa
- Teoría del color
- Uso básico de la cámara
- Discusión de los temas a desarrollar
- Explicación de la primera práctica a color

Actividades de las (os) estudiantes

- **Tarea:** Traer fotografías de cursos anteriores a la clase y otras solicitadas.
- Traer las cámaras para revisión en clase

Lección 4:

30 de marzo

Contenidos a desarrollar en clase

- Gira de campo
- Práctica de fotografía digital a color

Actividades de las (os) estudiantes

- Toma de fotos
- Llenar hoja de datos técnicos

Lección 5:

6 de abril (Semana Santa)

Lección 6:

13 de abril (Semana Universitaria) Contenidos a desarrollar en clase

- Revisión de las fotos
- Diseño y simbolismo del color

Actividades de las (os) estudiantes

- **Tarea:** Entrega de la práctica con los ejercicios montados en presentación de power point

Lección 7:

20 de abril

Contenidos a desarrollar en clase

- Uso del flash
- Sincronización del flash
- Conceptos básicos de iluminación
- Presentación de géneros fotográficos
- Equipo de iluminación de estudio

Actividades de las (os) estudiantes

- **Tarea:** Investigación de géneros fotográficos en grupos.

Lección 8:

27 de abril

Contenidos a desarrollar en clase

- Filtros

Actividades de las (os) estudiantes

- **Tarea:** Entrega de las fotos de géneros fotográficos y food styling

Actividades de las (os) estudiantes

Lección 9:

4 de mayo

Contenidos a desarrollar en clase

- Práctica de fotografía de cocina en estudio

Actividades de las (os) estudiantes

- **Tarea:** Traer materiales para las fotos

Lección 10:

11 de mayo

Contenidos a desarrollar en clase

- Revisión de fotografías
- Fotografía de moda

Actividades de las (os) estudiantes

- **Tarea:** Investigación y ejemplos sobre el ensayo fotográfico

Lección 11:

18 de mayo

Contenidos a desarrollar en clase

- Práctica de fotografía de moda en estudio

Actividades de las (os) estudiantes

- **Tarea:** Investigación y ejemplos sobre fotografía de moda.

Lección 12:

25 de mayo

Contenidos a desarrollar en clase

- Laboratorio digital
- Revisión de conceptos de fotografía digital
- Revisión de fotografías

Actividades de las (os) estudiantes

- Llevar fotos para revisión

Lección 13:

1 de junio

Contenidos a desarrollar en clase

- Presentación de los trabajos

Actividades de las (os) estudiantes

- Desarrollar el tema final
- **Evaluación:** Entrega del proyecto artístico de 8:10 am a 11:00 am.

Lección 14:

8 de junio

Contenidos a desarrollar en clase

- Presentación de los trabajos

Actividades de las (os) estudiantes

- Llevar fotos para revisión
- **Evaluación:** Presentaciones de los últimos grupos del trabajo de investigación, de 8:10 am a 11:00 am.

Lección 15:

15 de junio

Contenidos a desarrollar en clase

- Revisión de fotografías
- Repaso de conceptos

Actividades de las (os) estudiantes

- Fotos de retrato
- **Evaluación:** Entrega de práctica de fotografía digital, de 8:10 am a 11:00 am.

Lección 16:

22 de junio

Contenidos a desarrollar en clase

- Revisión de proyectos
- Presentación de proyectos

Actividades de las (os) estudiantes

- **Evaluación:** Entrega del proyecto publicitario (objetos del Museo).

Lección 17:

29 de junio

Contenidos a desarrollar en clase

- Revisión de proyectos

Actividades de las (os) estudiantes

- **Evaluación:** Entrega de bitácora, de 8:00 a 11:00 am.

Lección 18:

06 de julio

• **Evaluación final:** Presentación de trabajos finales (fotomontaje conceptual), de 8:00 a 11:00 am.

- Entrega de promedios finales