

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente / Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro
Departamento de Filosofía, Artes y Letras / Sección de Artes Plásticas
Curso AP-6058 FOTOGRAFÍA EXPERIMENTAL

Requisitos: AP6058

Ciclo lectivo: III-2012

Créditos: 2 / Horas semanales: 8

Profesor: Lic. Jorge Gutiérrez Cascante

DESCRIPCIÓN:

Este curso está dirigido a estudiantes de todos los énfasis que se ofrecen en la Sección de Artes Plásticas. Se desarrolla como un taller experimental de creación fotográfica y pone énfasis en la concepción y realización de proyectos artísticos en blanco/negro y/o color, tanto bidimensionales como tridimensionales.

Con el fin de superar las limitaciones implícitas en la utilización de equipo fotográfico y al dirigirse además a estudiantes que no están familiarizados con la cámara fotográfica, se propone utilizar otros medios digitales para la obtención de imágenes. El escaner será una herramienta fundamental para la obtención de fotogramas digitales a partir de materiales manipulados por los estudiantes.

OBJETIVOS GENERALES

1. Desarrollar y aplicar conocimientos y destrezas relativas a la utilización de materiales, equipo y técnicas básicas para el escaneo de diferentes materiales que pueden ser bidimensionales o tridimensionales.
2. Aprovechar y combinar creativamente las cualidades plásticas y las características técnicas de los materiales y procesos utilizados.
3. Aplicar e integrar habilidades, conocimientos y actitudes adquiridos en otras disciplinas artísticas a la producción fotográfica experimental.
4. Asumir la investigación y experimentación como parte fundamental e integral en la producción de proyectos fotográficos en blanco y negro y/o color.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diseñar proyectos creativos mediante la aplicación e interrelación de habilidades y conocimientos adquiridos en dibujo, composición, fotografía y otras disciplinas artísticas.
2. Sugerir y explorar diferentes posibilidades técnicas y artísticas para el desarrollo de los proyectos fotográficos.
3. Organizar el material informativo y de experimentación para utilizarlos como guía durante el desarrollo de los proyectos específicos.
4. Perfeccionar la presentación final (acabado y montaje) de los proyectos fotográficos.
5. Desarrollar habilidades y actitudes adecuadas para la crítica de los proyectos fotográficos.

CONTENIDO TEMÁTICO

El fotograma: producción de imágenes sin cámara fotográfica.

“Escanografía”. Uso del escáner para la obtención de imágenes.

Proceso para digitalización de materiales mediante el escaner.

Principios básicos de Photoshop en la manipulación de imágenes digitales.

Selección, acondicionamiento y utilización de superficies bidimensionales y tridimensionales.

Propuestas de presentación y montaje de proyectos fotográficos.

Análisis crítico de proyectos fotográficos.

Impresión de clorofila. Proceso y montaje.

METODOLOGÍA

El curso se desarrolla mediante la realización de explicaciones, presentaciones visuales, lecturas, demostraciones y prácticas en el laboratorio de diseño gráfico, análisis críticos grupales y actividades evaluativas.

El trabajo de campo lo deben realizar los estudiantes solos, en tiempo extra clase con el objetivo de continuar desarrollando sus destrezas en la manipulación de diferentes materiales para la obtención de imágenes digitales.

Las sesiones se desarrollaran en el laboratorio de diseño gráfico. 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.

Se desarrollarán dos proyectos mediante el trabajo en grupo y bajo la guía del profesor.

LISTA DE MATERIALES

Escaner plano

Memoria USB

Filminas

Materiales para escaneo (texturas, objetos)

Cámaras fotográficas reflex ó compactas

Impresiones fotográficas

Pinturas (óleo, acuarela, acrílicos, entre otros)

Cartulina negra y blanca

Fundas para diapositivas

Dinero para montajes finales

PROYECTOS GRUPALES

PROYECTO 1: Escanogramas

PROYECTO 2: Impresión de clorofila

CRONOGRAMA

CLASE 1: 8 ENERO

Introducción al curso.

Aspectos generales sobre el equipo fotográfico y los materiales a utilizar en este curso.

CLASE 2: 10 ENERO

Teoría: La fotografía sin cámara.

Procesos fotográficos: Fotograma, luminograma y quimiograma.

CLASE 3: 15 ENERO

Escanogramas: procedimiento para obtener imágenes mediante el escáner.

Pruebas en clase.

CLASE 4: 17 ENERO

Aspectos básicos de Photoshop.

Inicio de primer proyecto: Escanogramas.

Formación de grupos.

CLASE 5: 22 ENERO

Teoría: Fotografía surrealista

Definir temas de proyecto.

CLASE 6: 24 ENERO

Teoría: El código visual de la fotografía

Revisión de pruebas.

Trabajo en laboratorio.

CLASE 7: 29 ENERO

Revisión de pruebas.

Trabajo en laboratorio.

CLASE 8: 31 ENERO

Revisión final de proyectos.

CLASE 9: 5 FEBRERO

EVALUACION FINAL PROYECTO.

CLASE 10: 7 FEBRERO

Inicio segundo proyecto: Impresión de clorofila.

Formación de grupos

CLASE 11: 12 FEBRERO

La apropiación y resemantización.

Revisión de temas

CLASE 12: 14 FEBRERO

Collage y fotomontaje. Fotografía de vanguardia.

Revisión de pruebas

CLASE 13: 19 FEBRERO

La fotografía futurista

Revisión de proyectos.

CLASE 14: 21 FEBRERO

Fotografía artística contemporánea

Revisión final de proyectos

CLASE 15: 26 FEBRERO

EVALUACION FINAL PROYECTO

CLASE 16: 28 FEBRERO

Ampliación

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

Aprovechamiento 10%

Tareas 20%

Proyecto 1: 35%

Proyecto 2: 35%

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

- Acaso, María. (2006). El lenguaje visual. Ediciones Paidós Ibérica, S. A. Barcelona.
- Ades, Dawn. (1977). Fotomontaje. Bosch, Casa Editorial, S. A. Barcelona.
- Doeffinger, Derek. (1981). *Using filters*. The Kodak workshop series. Eastman Kodak Company. New York.
- Duplessis, Yvonne. (1972). El Surrealismo. Oikos-tau, S. A. Barcelona.
- Evening, Martin. (2009). *Photoshop CS4 para fotógrafos*. Ediciones Anaya Multimedia. Madrid
- Freund, Gisèle. (1976). *La fotografía como documento social*. Editorial Gustavo Gili, S. A. Barcelona.
- Heartfield, John. (1976). Fotomontajes sobre el período 1930-1938. Editorial Gustavo Gili, S. A. Barcelona.
- Langford, Michael. (1981). Manual del Laboratorio Fotográfico. H. Blume Ediciones. Madrid.
- Lekhowitz, Lester. (1986). *Electronic flash*. The Kodak workshop series. Eastman Kodak Company. New York.
- Richter, Hans. (1973). Historia del Dadaísmo. Ediciones Nueva Visión SAIC. Argentina.
- Spitzing, Günter. (1978). Fotogramas en blanco-negro y color. Instituto Parramón Ediciones. Barcelona.
- William, Mark, Williams. (2010). *Historia de la fotografía: de 1839 a la actualidad*. Tashen. Italia.