

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro
Departamento de Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Plásticas
Curso AP-7113 Fotografía 3
Escuela de Artes Plásticas
Periodo I-2014
Requisitos: AP-7108 Fotografía 2
Créditos: 3
Profesor: Jorge Gutiérrez Cascante.
Horario: Miércoles de 8:00 a.m. a 12 m.d.

Descripción general del curso:

Durante este curso se introduce a los estudiantes en la fotografía publicitaria, así como en 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 en el cual los estudiantes tendrán la oportunidad de expresar sus propios temas utilizando nuevos materiales para la reproducción de imágenes.

Además, se pretende mostrar el panorama actual de la fotografía publicitaria, considerando aspectos legales que serán de gran utilidad para los interesados en continuar con la profesión fotográfica e inclusive como diseñadores gráficos.

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 en laboratorio

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar conocimientos y destrezas para la toma de fotografías con el fin de desarrollar proyectos experimentales y expresivos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Integrar conceptos y técnicas de la fotografía, el diseño gráfico, la edición digital y la publicidad.

- Implementar propuestas de comunicación visual, innovadoras y creativas.
- Experimentar con diferentes tipos de sustratos para reproducir las fotografías.
- Aplicar conocimientos generales sobre iluminación y exposición.
- Consolidación de destrezas y conocimientos sobre la toma de imágenes fotográficas.
- Producción de fotografías artísticas y publicitarias que aprovechen adecuadamente las cualidades expresivas del color.
- Análisis, selección y utilización de recursos técnicos y plásticos que apliquen a los diferentes objetivos de comunicación.
- Aplicar conocimientos sobre diseño y composición en cada etapa de la producción de proyectos publicitarios.
- Alcance e integración conceptual y formal de los elementos (fotografía, textos, entre otros) para la realización de proyectos publicitarios.
- Realización de modificaciones que mejoren las cualidades plásticas y técnicas de los diferentes proyectos fotográficos.
- Excelente ejecución de la presentación final (acabado, montaje y proyecciones) de los proyectos fotográficos.
- Capacidad de hacer propuestas concretas, serias y comprensibles, tanto en temas artísticos como publicitarios.

CONTENIDO TEMÁTICO

El ensayo fotográfico

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.

Experimentación con nuevos sustratos fotográficos.

METODOLOGÍA

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

Mediantes 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.

CRONOGRAMA

Semana 1: 12 de marzo

Lectura de programa y contenidos del curso
Instrucciones acerca de materiales a utilizar.
Expectativas de los estudiantes.
Instrucciones para la manipulación del equipo del cuarto de iluminación

Semana 2: 19 de marzo

Repaso cursos fotografía 1 y 2
Repaso de conceptos básicos de fotografía
Inicio proyecto 1. Cuentos de Angustias y Paisajes. Selección de cuentos.

Semana 3: 26 de marzo

Revisión de bocetos y concepto.
Nuevas tendencias en manipulación de imágenes

Semana 4: 2 de abril

Trabajo en laboratorio. Revisión de proyecto
Los géneros fotográficos. Formación de grupos y definición de fechas de entrega.

Semana 5: 9 de abril

Revisión de proyectos.
Flujo de trabajo en una sesión fotográfica en estudio y locaciones.
Reproducción de imágenes en nuevos sustratos.

Semana 6: 16 de abril

Semana Santa

Semana 7: 23 de abril Semana Universitaria

Revisión de proyectos

Semana 8: 30 de abril

Evaluación Proyecto 1

Semana 9: 7 de mayo

Inicio proyecto 2. Los sueños
Nuevas tendencias de impresión.
Trabajo experimental en clase.

Semana 10: 14 de mayo

Revisión de pruebas y bocetos.
Exposición grupo 1 y 2

Semana 11: 21 de mayo

Revisión de proyectos.
Exposición grupo 3 y 4

Semana 12: 28 de mayo

Evaluación Proyecto 2

Semana 13: 4 de junio

Inicio proyecto 3: El color
Ejercicios en cuarto de iluminación
Formación de grupos.

Semana 14: 11 de junio

Revisión de proyecto
La fotografía publicitaria en Costa Rica. Principales exponentes.

Semana 15: 18 de junio

Revisión de proyectos.
El tema legal en la fotografía: Derechos de imagen.

Semana 16: 25 de junio

Revisión final de proyecto 3.

Semana 17: 2 de julio

Evaluación final proyecto 3

Semana 18: 9 de julio

Ampliación

EVALUACIÓN

Bitácora	15%
Investigación	10%
Tareas	15%
Proyecto 1	20%
Proyecto 2	20%
Proyecto publicitario	20%

Los contenidos de cada uno de los trabajos y proyectos se detallan a continuación. 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.

Bitácora:

Proyecto individual del compendio temático de toda la información vista en clase, los proyectos y ejercicios que se 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.

Investigación:

Los estudiantes deberán trabajar en grupos e investigar el tema de los géneros fotográficos que les sean asignados. Estos se deberán exponer en clase en las fechas indicadas en el cronograma.

Tareas y lecturas:

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

Proyecto 1: Representación fotográfica del libro Cuentos de Angustias y Paisajes:

Proyecto individual de un ensayo fotográfico. Se formula la parte teórica, se investiga sobre el ensayo fotográfico y se trabaja con respecto al libro Cuentos de Angustias y Paisajes. La presentación del proyecto se expone en la clase y cada estudiante deberá representar el cuento que seleccionó mediante 3 fotografías impresas.

Proyecto2: Sueños.

El proyecto se desarrolla de manera individual. Cada estudiante deberá representar mediante tres fotografías sus sueños o pesadillas. En este proyecto se experimentará con otros sustratos para reproducir las fotografías.

Proyecto Color:

Proyecto grupal de dos o tres estudiantes en el cual tendrán que desarrollar un concepto publicitario para un producto y plasmarlo en fotografías. En estos proyectos los estudiantes se enfrentarán al flujo de trabajo para crear una campaña publicitaria que utilizará la fotografía como recurso principal. El tema central deberá ser el color y los estudiantes deberán formular la estrategia correcta según la marca que les corresponda.

BIBLIOGRAFÍA

- Daly, Tim. (2004). *Enciclopedia de la fotografía digital*. Barcelona, España: Blume.
- Dondis, D. (2000). *La sintaxis de la imagen*. Madrid, España: Editorial Gustavo Gili.
- Freund, Gisèle. (1976). *La fotografía como documento social*. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, S. A.
- Hedgecoe, J. (2000). *Fotografía básica*. Madrid, España: Ceac.
- Hicks, R., Schultz, F. (2002). *Fotografía de interiores. Una guía de técnicas profesionales de iluminación*. Argentina: Documental.
- Langford, M. (1999). *La fotografía paso a paso*. Madrid, España: Blume.
- Sharf, Aaron. (2005). *Arte y fotografía*. Madrid, España: Alianza Forma.
- Sougez, M. (1998). *Historia de la fotografía*. Madrid, España: Cátedra.
- 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.
- William, Mark, Williams. (2010). *Historia de la fotografía: de 1839 a la actualidad*. Tashen. Italia.