

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente / Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro
Departamento de Filosofía, Artes y Letras / Sección de Artes Plásticas
Curso AP-7103 FOTOGRAFÍA I
Requisitos: AP6016 AP6012
Ciclo lectivo: I-2015
Créditos: 3 / Horas semanales: 4
Profesor: Jorge Gutiérrez Cascante
1 hora atención.

DESCRIPCIÓN:

Primero de tres cursos semestrales de fotografía de la Carrera de Bachillerato y Licenciatura en Artes Plásticas con Énfasis en Diseño Gráfico. Este curso es de carácter introductorio y cubre en detalle los fundamentos teóricos y los procesos técnicos básicos de la producción fotográfica digital en blanco y negro y color. Asimismo, introduce al estudiante en los aspectos creativos y plásticos de la imagen fotográfica.

La primera parte del curso se dedica con mayor énfasis a la teoría de la luz, los principios físicos, químicos y hechos históricos en los cuales se origina la fotografía. Posteriormente se estudian, analizan y solucionan los problemas prácticos y plásticos mediante la aplicación de la teoría adquirida en la primera parte del curso y los recursos tecnológicos disponibles.

Además se abordan temas relacionados a la anatomía de las cámaras digitales (DSLR) y el funcionamiento de sus partes para lograr efectos específicos en las imágenes.

El programa requiere, fuera de las 4 horas lectivas semanales, de varias horas adicionales por semana para el estudio, la toma de imágenes fotográficas y su desarrollo.

OBJETIVOS GENERALES

- 1) Comprender los principios científicos y hechos históricos en los cuales se basa la fotografía.
- 2) Conocer y manejar la cámara fotográfica digital.
- 3) Desarrollar y aplicar conocimientos y destrezas relativos a la producción de fotografías en blanco y negro a partir de imágenes digitales.
- 4) Aprender sobre las herramientas de software más importantes para el desarrollo de la fotografía digital.
- 5) Desarrollar sensibilidad artística para la creación y crítica de imágenes fotográficas.
- 6) Perfeccionar actitudes, destrezas y hábitos de trabajo conducentes a la excelencia técnica y artística de los trabajos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso, el estudiante deberá ser capaz de:

- Definir luz blanca e identificar sus componentes.
- Explicar el comportamiento de la luz al incidir sobre las superficies de diferentes tipos de materiales y explicar la manera en que este comportamiento afecta la percepción visual.
- Calcular el debilitamiento de la luz mediante la aplicación de la ley del cuadrado inverso.
- Identificar las características de diferentes tipos de cámaras y explicar sus posibilidades y limitaciones.
- Seleccionar lentes de acuerdo con sus características, las condiciones de las tomas y los resultados finales deseados.
- Controlar la exposición mediante la coordinación de los "f" y las velocidades.
- Controlar la profundidad de campo e identificar los factores que la afectan.
- Identificar las características físicas de papeles fotográficos en la impresión digital.
- Manejar el equipo y material utilizado en el retoque y montaje de fotografías.

- Aplicar conceptos de diseño a cada fase de la producción fotográfica que así lo requiera.
- Emitir juicios valorativos sobre aspectos técnicos y plásticos de diferentes fotografías.
- Almacenar materiales fotográficos bajo condiciones apropiadas de manera que no los afecten factores ambientales.
- Seguir indicaciones referentes al cuidado y manejo del equipo.
- Ser ordenado y limpio en el trabajo.
- Seguir medidas de seguridad personal.
- Mostrar interés en explorar diferentes temas.
- Ser meticuloso en la presentación final (acabado y montaje) de los proyectos.

CONTENIDO TEMÁTICO

- La luz: su naturaleza, formas de distribución y relación con la formación de imágenes visuales.
- Historia del desarrollo de la fotografía (resumen).
- La cámara fotográfica digital y su uso.
- Principios básicos de la fotografía digital.
- Uso de software en los ajustes fotográficos.
- Análisis crítico de la imagen fotográfica.
- El ensayo fotográfico.
- Periodismo fotográfico.

METODOLOGÍA

Este curso cubre teoría y práctica en sesiones de clases, trabajo de campo y trabajo de laboratorio. La teoría se cubre a través de lecturas, clases magistrales, muestras de material y actividades evaluativas, todo bajo la dirección del profesor. El trabajo de campo lo deben realizar los estudiantes solos, en tiempo fuera de clases y tiene como objetivo familiarizarse con el uso de la cámara y realizar tomas fotográficas. Las sesiones de ajustes fotográficos se realizan en el laboratorio de diseño gráfico de la Universidad o de particulares. En algunas se trabajará bajo la dirección del profesor o asistente, sin embargo en la mayoría de las sesiones, los estudiantes trabajarán solos.

CRONOGRAMA

10 MARZO - 7 ABRIL

Aspectos generales acerca del equipo fotográfico y materiales necesarios para el curso.

Teoría de la luz.

Historia de la fotografía.

Tipos de cámaras y accesorios.

La cámara DSLR.

14 ABRIL - 12 MAYO

La imagen digital

Fotografía en B/N y color

Ajuste fotográfico digital

Sustratos para fotografía

EJERCICIOS FOTOGRAFICOS I, II y III

19 MAYO – 30 JUNIO

Prueba teórica. **26 de mayo.**

PROYECTO FOTOGRAFICO

Fotoperiodismo

6 JULIO

Ampliación

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

La evaluación comprenderá las asignaciones que pretenden brindar información referente a la capacidad para aplicar los conceptos y las técnicas estudiadas. Además, detectar deficiencias de aprendizaje para darles solución eficazmente.

El análisis crítico, que por lo general se realiza semanalmente durante la segunda mitad del semestre, tiene carácter netamente formativo. El avance individual se analiza conjuntamente, con base en los objetivos del programa.

La evaluación se realizará mediante exámenes prácticos y el análisis de los proyectos definitivos que, según lo asignado, han sido producidos durante el ciclo lectivo. El porcentaje asignado a los proyectos finales 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).

Aprovechamiento.....	10%
Asignaciones (sesiones, informes).....	15%
Ejercicios I, II y III.....	30%
Ensayo fotográfico.....	25%
Prueba teórica.....	20%

Nota: no se aceptarán proyectos que no se hayan elaborado, revisado y corregido durante el semestre.

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

- Barthes, Roland. (2009). *La cámara lúcida*. Barcelona. Paidós.
- Cromograf S.A. (1976). *Biblioteca fundamental de fotografía, tomo 6*. Ariel Cia Ltda.
- Daly, Tim. (2005). *Manual completo de fotografía*. Barcelona. Editorial Blume.
- Freeman, Michael. *Guía completa de fotografía, técnicas y materiales*. Barcelona. Editorial Herman Blume.
- Kein, Jean A. (1971). *Historia de la fotografía*. Barcelona: Ediciones Oikos-tau, S.A.
- Langford, Michael J. (1974). *Fotografía básica*. Barcelona. Ediciones Omega S.A.
- Museum Ludwing Colonia. (2013). *La fotografía del SXX*. Colonia. TACHEN.
- Sougez, Marie-Loup. (2004). *Historia de la fotografía*. Madrid. Ediciones Cátedra.
- Stepan, Peter. (2011). *50 photographers you should know*. Alemania. Prestel.
- Warner Marien, Mary. (2012). *100 ideas que cambiaron la fotografía*. Blume. Barcelona.