CARRERA: 110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
DOCUMENTO: Propuesta programática para el curso AP7108.
CURSO: AP7108 Fotografía II.
GRUPO: 01.
MODALIDAD: Semestral.
REQUISITO: AP7103 Fotografía I.
CREDITOS: 03 créditos.
NIVEL: Nivel VI. Tercer Año. Ciclo Profesional
HORARIO DE CLASE: jueves de 5:00 p.m. a 8:50 p.m.
HORAS CONTACTO: 04 horas presenciales.
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE: 06 horas semanales.
HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO: jueves de 3:00 pm a 5:00 pm. Oficina SAP.
CICLO LECTIVO: II Semestre II Ciclo Lectivo 2017.
PROFESOR: Lic. Juan Gabriel Madrigal Cubero.
eMail: juangamacu@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Segundo de tres cursos de fotografía perteneciente al plan de estudios de la carrera de Bachillerato y Licenciatura 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

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Controlar, modificar y combinar las características de fuentes lumínicas básicas.
2. 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.
3. Entender las características, aplicaciones y manejo del equipo de iluminación y accesorios.
4. Aplicar técnicas de iluminación para efectos especiales.
5. Reconocer defectos propios de cada técnica.
6. Conocer los principios técnicos en los cuales se basan diferentes procesos que permiten modificar las características finales de imágenes fotográficas.
7. Conocer los procedimientos, materiales y equipo propios de cada técnica.
8. Producir imágenes cuyas características técnicas, plásticas y temáticas sean adecuadas para la aplicación de las tareas asignadas.
9. Aplicar conceptos de diseño a cada fase de la producción fotográfica que así lo requiera.
10. Sugerir y explorar diferentes posibilidades técnicas y artísticas para el desarrollo de los temas abordados.
11. Analizar e interrelacionar aspectos conceptuales durante los procesos de creación y críticas de imágenes fotográficas.
12. 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.
13. Desarrollar hábitos adecuados para el manejo de materiales y equipo fotográfico.
14. Perfeccionar la presentación final (acabado y montaje) de los proyectos.
15. Valorizar y analizar las críticas que se realicen sobre las imágenes.

CONTENIDOS

A. Fundamentos teóricos y prácticos de la iluminación y exposición fotográfica.
B. Fuentes lumínicas naturales y artificiales.
C. Filtros para fotografía.
D. Introducción al flash electrónico.
E. Técnicas de efectos especiales.
F. El ensayo fotográfico.
G. Géneros fotográficos.
H. Propuestas de presentación, enmarcado y montaje de imágenes fotográficas.
I. Análisis crítico de imágenes fotográficas.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGÍA DIDÁCTICA

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 (presentaciones, ensayos, entre otros) bajo la facilitación del profesor y participación activa de los estudiantes.

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, 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 gráfico e iluminación.

EJERCICIOS Y PROYECTOS

- Asignaciones y trabajo en clase.
- PROYECTO 1: Iluminación y exposición.
- PROYECTO 2: Fotografía comercial (Food Styling)
- PROYECTO 3: Ensayo fotográfico (Retrato + tema libre)

CRONOGRAMA

Semana	Fecha	Temática	Actividades
1	10 ago		• Lectura del programa de curso. • Discusión y aprobación del programa. • Horario para uso del cuarto oscuro.

			• Grupos para exponer géneros fotográficos. • Manejo del equipo del cuarto oscuro. • **Inicio Proyecto 1: Esquemas de iluminación básicos (grupal 3 personas)**
2	17 ago	Tipos de iluminación natural y artificial: interiores, exteriores. Iluminación de objetos. Técnicas de edición en PSD.	Asignación: I parte ejercicios (del 1 al 6) Tarea 1: Ejercicios en PSD.
3	24 ago	El flash electrónico y fotómetro. Flash en exteriores, flash dedicado en interiores. Uso del segundo flash en interiores	Entrega I parte. Entrega tarea 1: Ejercicios PSD. Asignación: II parte ejercicios (del 7 al 11)
4	31 ago	Los géneros fotográficos: Reportaje, Retrato y Paisaje	Entrega II parte. Asignación: III parte ejercicios (del 12 al 15) Tarea 2: Montaje con exposición múltiple.
5	7 set	Los géneros fotográficos: Bodegón y Científica	Entrega III parte. Asignación: IV parte ejercicios (del 16 al 20)
6	14 set		Entrega IV parte. Entrega tarea 2. Tarea 3: fotografía de salpicadura.
7	21 set		**Evaluación proyecto 1**
8	28 set	Food styling	• **Inicio Proyecto 2: FOTOGRAFÍA COMERCIAL (Food styling: comidas típicas costarricenses) (grupal 4 personas)** • Entrega tarea 3.
9	5 oct		• Avance 1: Propuesta de platillos y bocetos del proyecto, fotografías de prueba, esquemas de iluminación, concepto.

10	12 oct		• Avance 2: Fotografías, propuesta de diagramación del libro de mesa, información, diseño de portada.
11	19 oct		• Avance 3: montaje de las fotografías editadas, diagramación a un 90%.
12	26 oct		• **Evaluación proyecto 2**
13	2 nov	Fotografía Strobist:	**Inicio proyecto 3: Campaña fotográfica de retratos con esquemas de iluminación. (Retrato)**
14	9 nov		Avance 1
15	16 nov		Avance 2
16	23 nov		Avance 3
17	30		• **Evaluación proyecto 3** • Entrega de bitácora
18	7 dc		• **Ampliación**

VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (participación, esfuerzo, ejercicios en clase)	10%
Asignaciones (presentaciones, tareas)	10%
Proyecto 1: Ejercicios de iluminación	30%
Proyecto 2: Fotografía comercial (Food styling)	20%
Proyecto 3: Campaña fotográfica retrato con esquemas de iluminación.	20%
Bitácora, cuaderno, pruebas.	10%

NORMAS DEL CURSO

1. Las asignaciones se evalúan con una escala de 0 a 10.
   a. La evaluación da inicio a la hora exacta convenida una semana antes.
   b. Las asignaciones y proyectos que no sean entregados durante el período lectivo correspondiente (fecha única) reciben una calificación de cero, sin excepción alguna, en caso de alguna situación especial debidamente justificada.

c. Si las personas que no presentaron el proyecto y obtienen un 0 en su calificación, posteriormente son objeto de revisión, crítica y observaciones (entiéndase que aun así su nota será de 0, por no presentar el proyecto en la fecha acordada y no justificada).

2. Cuando un (a) estudiante no pueda asistir personalmente a una clase o presentación de proyectos (asignaciones o exámenes), debe hacer llegar sus trabajos en la fecha y horas establecidas para su entrega y comunicarlo con anticipación al profesor.

3. 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.

4. 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.

5. No se aceptarán para evaluación trabajos desconocidos por el profesor y que no hayan sido elaborados, revisados y corregidos durante el semestre.

6. Durante el proceso de evaluación podrán ser invitados profesores de la Sección de Artes Plásticas, su participación se basa en recomendaciones para mejorar el trabajo del estudiante y desarrollo del curso.

7. El estudiante debe guardar y documentar todos los trabajos realizados durante el semestre en una carpeta para presentarla a los profesores en el momento que sea necesario.

8. El estudiantado debe de saber que, según el Reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, existen faltas y sanciones relacionadas con su comportamiento y con el cumplimiento de los rubros de evaluación de los cursos, siendo el plagio una falta muy grave sancionada con la suspensión como estudiante regular con no menos de seis meses y hasta por seis años.
(www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf)

9. La Universidad de Costa Rica, como apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje facilita espacios y equipo de trabajo, así mismo, fomenta la participación grupal.

10. Según el desarrollo de cada proyecto o ejercicio se solicitarán materiales y equipo necesarios.

11. En los talleres y laboratorios se deben contemplar las medidas de seguridad cuando se utilicen equipos, maquinarias, herramientas y químicos.

12. Utilización de equipo, espacio y herramientas: los espacios y equipos se prestan únicamente por medio de boletas con sello de la Sección de Artes Plásticas y bajo firma de los profesores del curso y del estudiante solicitante, sin excepción. Los espacios se pueden utilizar únicamente según horario institucional, sin excepción. El equipo es utilizado por todo el estudiantado y su uso es en condición de préstamo. Las herramientas y equipos no se prestan para ser sacados de la Sección, sino para ser utilizados en los espacios correspondientes a cada curso. El cuido y mantenimiento del equipo y espacios es una responsabilidad compartida en beneficio del colectivo estudiantil. Si estando en préstamo el equipo o espacio sufren algún daño, este debe de ser informado inmediatamente a los profesores del curso o a la Coordinación de la Sección de Artes Plásticas, y la reposición o reparación del daño es responsabilidad del estudiante según boleta de préstamo.

13. **EXAMEN O PRUEBA DE AMPLIACIÓN:** Tienen derecho a realizar la prueba de ampliación los o las estudiantes que al finalizar el curso obtengan un promedio igual a 6.0 y menor que 6.5. Si el o la estudiante logra aprobar el examen su nota final será de 7.0. En este examen serán evaluados todos los contenidos del curso.

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.