

CARRERA: 110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
DOCUMENTO: Propuesta programática para el curso AP7103.
CURSO: Fotografía I.
GRUPO: 01.
MODALIDAD: Semestral.
REQUISITO: AP6012 Diseño IV
CREDITOS: 03 créditos.
NIVEL: Nivel V. Tercer Año. Ciclo Profesional
HORARIO DE CLASE: martes de 1:00 p. m. a 4:50 p. m.
HORAS CONTACTO: 04 horas presenciales.
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE: de 4 a 6 horas semanales para practicar y realizar las asignaciones.
HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE: jueves de 1:00 p. m. a 3:00 p. m.
CICLO LECTIVO: I Semestre I Ciclo Lectivo 2024. (del 11 de marzo al 13 de julio)
PROFESOR: Lic. Juan Gabriel Madrigal Cubero.
E-Mail: juan.madrigalcubero@ucr.ac.cr
Contacto Whatsapp: Se adjuntará en Mediación Virtual un enlace de un grupo para consultas generales sobre el curso de Fotografía I.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso se desarrollará de manera Bajo Virtual (25% virtual y 75% presencial), se realizarán varias practicas presenciales para conocer el funcionamiento de la cámara fotográfica, el uso de software de edición fotográfica, explicación sobre las prácticas del trabajo en clase y el trabajo de proyectos.

El curso de Fotografía I es el primero de tres cursos de fotografía de la Carrera de Bachillerato y Licenciatura 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 (blanco y negro y color). Asimismo, introduce y refuerza al estudiantado en los aspectos creativos y plásticos de la imagen fotográfica como los son: composición, conceptualización, edición, presentación de las fotografías, entre otros.

La primera parte del curso se dedica a la teoría de la luz, los principios físicos, la composición y los 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 en ejercicios prácticos.

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.

OBJETIVOS GENERALES

1. Comprender los principios científicos y hechos históricos en los cuales se origina 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 y color 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:

1. Definir luz blanca e identificar sus componentes.
2. 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.
3. Calcular el debilitamiento de la luz mediante la aplicación de la ley del cuadrado inverso.
4. Identificar las características de diferentes tipos de cámaras y explicar sus posibilidades y limitaciones.
5. Seleccionar lentes de acuerdo con sus características, las condiciones de las tomas y los resultados finales deseados.
6. Controlar la exposición mediante la coordinación de los de la apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO.
7. Controlar la profundidad de campo e identificar los factores que la afectan.
8. Identificar las características físicas de papeles fotográficos en la impresión digital.
9. Manejar el equipo y material utilizado en el retoque y montaje de fotografías.
10. Aplicar conceptos de diseño a cada fase de la producción fotográfica que así lo requiera.
11. Emitir juicios valorativos sobre aspectos técnicos y plásticos de diferentes fotografías.
12. Almacenar materiales fotográficos bajo condiciones apropiadas de manera que no los afecten factores ambientales.
13. Seguir indicaciones referentes al cuidado y manejo del equipo.
14. Ser ordenado y limpio en el trabajo.
15. Seguir medidas de seguridad personal.
16. Mostrar interés en explorar diferentes temas.
17. Ser meticuloso en la presentación final (acabado y montaje) de los proyectos.

CONTENIDOS

- A. La luz: su naturaleza, formas de distribución y relación con la formación de imágenes visuales.
- B. Reseña sobre la historia del desarrollo de la fotografía.
- C. La cámara fotográfica digital y su uso.
- D. Principios básicos de la fotografía digital.
- E. Uso de software en los ajustes fotográficos.
- F. Análisis crítico de la imagen fotográfica.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGÍA DIDÁCTICA

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 (entiéndase como trabajos, asignaciones, tareas, proyectos) 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.

Mediación Virtual y otros.

Mediante la plataforma de Mediación Virtual de la UCR se estará compartiendo el contenido del curso, la entrega y revisión de las asignaciones, participación grupal en blogs, material audiovisual como tutoriales o grabaciones de las conversaciones virtuales como la plataforma de zoom, entre otros.

El uso de la plataforma de METICS será de un 100%, se notificará con previo aviso algún cambio en la situación de la virtualidad y presencialidad de los ejercicios, proyectos, clases, asignaciones, etc.

Así mismo se utilizará mediante un grupo de Whatsapp para consultas generales únicamente del curso, para consultas de proyectos individuales, se debe utilizar el horario de atención ya sea de manera presencial o mediante un mensaje privado por Whatsapp.

PROYECTOS Y ASIGNACIONES

Tareas: 15% (Individuales)

Tarea 1: ensayo sobre la lectura de Roland Barthes “La cámara lucida”. A partir del texto realizar un ensayo con conceptos que usa el autor, dar ejemplos de lo que menciona, ¿está de acuerdo o no con lo que dice?, que ideas le parecen más interesantes.

Tarea 2: cuadro comparativo sobre el video “La psicología del fotógrafo” del Gus Geijo fotógrafo español de moda y el video “La sal de la tierra” documental sobre Sebastião fotógrafo brasileño documental.

Tarea 3: Analizar 5 personas que hayan o estén incursionando en la fotografía, se debe incluir al menos 2 personas nacionales. Tendrán que: analizar el trabajo desde la parte conceptual y técnica, ¿cómo se inició en la fotografía?, trayectoria. Además, analizar al menos dos fotografías de cada fotógrafo: detalles técnicos como de composición, uso de la luz, y datos interesantes.

Investigación: 10% (Grupal)

Investigar sobre los distintos géneros fotográficos de la fotografía. Realizar una investigación tomando en cuenta los factores tanto técnicos, del equipo, las condiciones de luz, la preparación de una sesión de este tipo de género, y buscar al menos una persona que incursione en el género que se les asigne y analizar su trabajo desde la parte conceptual y técnica.

Ejercicios prácticos: 40% (Individuales)

A continuación, se presenta la lista de ejercicios los cuales son parte del aprendizaje del uso de la cámara y sus variantes para lograr ciertos efectos y ejercicios con temáticas para desarrollar la observación y creatividad de cada uno. Estos ejercicios se deben entregar en una primera etapa, digitales, no menos de 5 fotos por ejercicio para su revisión en clase, y una vez revisados y seleccionados los mejores, entregarse impresos en un soporte de papel fotográfico y en un formato de 5x7 pulgadas, una vez acabado, se imprimirán 3 fotografías en tamaño 8x10 pulgadas con su respectiva "marialuisa" para el cierre del curso. (pendiente cantidad de fotos grandes impresas, tamaño y soporte)

1. Movimientos congelados	15. (+) Profundidad de campo
2. Movimientos de barrido	16. (-) Profundidad de campo
3. Reflejos	17. Fauna
4. Líneas (dirección, perspectivas, etc.)	18. Flora
5. Objeto fijo, cámara fija, fondo movido	19. Paisaje urbano
6. Objeto movido, cámara fija, fondo fijo	20. Paisaje natural
7. Objeto movido, cámara movida, fondo fijo	21. Formas
8. Bodegones	22. Punto áureo
9. Texturas	23. Efecto gráfico
10. Siluetas	24. Escalas
11. Retrato con mayor profundidad de campo	25. Luz directa
12. Retrato con menor profundidad de campo	26. Luz difusa
13. Fotografía con clave baja (de edición)	27. Picada
14. Fotografía con clave alta (de edición)	28. Contra-picada
	29. Habitación semi-oscura
	30. Temática: este ejercicio puede dar pie al proyecto siguiente.

Ensayo fotográfico: 25% (individual)

Una vez realizados los ejercicios para comprender el uso de la cámara y práctica en busca de las imágenes, los estudiantes realizarán un ensayo sobre alguna temática (persona, lugar, acontecimiento, evento, etc) en el cual realizarán una investigación inicial para luego desarrollar una serie de 10 fotografías que deben funcionar cada una individualmente como en conjunto.

Se entregará impreso el trabajo escrito, una presentación sobre el proceso y el concepto que se desarrolló, las 10 fotografías impresas en tamaño 5x7 pulgadas, y tres de este trabajo impresas en 8x10 pulgadas con su respectiva "marialuisa". (puede llegarse a un acuerdo).

CRONOGRAMA

S	Fecha	Actividades y temáticas	Asignaciones
01	Del 11 al 16 de marzo	Lectura del programa. Introducción al curso. Aspectos generales sobre el equipo necesario para la toma de fotografías curso, los programas de edición y entrega de los ejercicios impresos y proyecto final. Materia • Historia de la fotografía: de la cámara oscura a la cámara fotográfica. • Análisis de una fotografía: ¿Qué elementos debemos observar en una fotografía?	• Tarea 1: Análisis de la lectura de Roland Barthes Fecha de entrega: semana 4 • Práctica: realizar una serie de ejercicios para conocer la cámara, estas imágenes se usarán en la siguiente clase.
02	Del 18 al 23 de marzo	Materia • Introducción a la cámara: tipos, partes de la cámara, filtros, entre otros. • Conceptos básicos: Triángulo de la luz (sensibilidad ISO, velocidad de obturador y apertura del diafragma), profundidad de campo (factores que varían), histograma, y otras configuraciones en la cámara. • Práctica con la cámara en la sede, espacios abiertos para conocer la cámara y sus funciones.	Asignación de grupos para el trabajo de investigación – Grupal: Géneros fotográficos: 1-. Retrato 2-. Reportaje 3-. Naturaleza Muerta 4-. Paisaje 5-. Publicitaria 6-. Nocturna 7-. Aérea 8-. Científica (Ver el programa para las fechas de exposición)
03	Del 25 al 30 de marzo	Semana Santa	
04	Del 01 al 06 de abril	Materia • Edición en blanco y negro o a color: formatos RAW vs JPG, DPI, software de edición fotográfica (Adobe CameraRaw de Adobe Photoshop, Adobe Lightroom versión clásica y versión actualizada)	Explicación de los ejercicios: (edición, ejercicios, formato, entrega) Ejercicios 1 al 4: Movimiento congelado, movimiento barrido, reflejos y líneas (direcciones y perspectivas, etc.)

		para celulares y computadora). • Herramientas de edición en Adobe Photoshop: herramienta de recorte, tapón de clonado, filtros, efectos, capas, etc. • Adobe Bridge. • Ejercicios en los programas de edición fotográfica.	
05	Del 8 al 13 de abril	Materia • Preparación de tipos de archivos para impresión y para web. • Tipos de papeles y formatos. • Tendencias en la fotografía: Aesthetic. Fine Art, minimalismo, fotografía para redes sociales, fotografía 360, fotografía de drones, fotografías auténticas, foto de moda, fashion, filtros (presets), temas de inclusión, naturaleza, viajes, vida, temáticas, etc. • Práctica con la cámara en la sede, espacios abiertos para conocer la cámara y sus funciones.	• Entrega Tarea 1 • Entrega ejercicios del 1 al 4. • Explicación de los ejercicios del 5 al 9: ejercicios de movimiento barrido, bodegones y texturas. • Tarea 02: Análisis de 5 fotografías desde los aspectos formales a los conceptuales.
06	Del 15 al 20 de abril		• Entrega ejercicios del 5 al 9. • Explicación de los ejercicios del 10 al 14: silueta o contraluz, Retrato con mayor y menor profundidad de campo, edición clave baja y clave alta. • Explicación de la entrega de los ejercicios impresos. Evaluación Parte I de los ejercicios. • Tarea 03: Análisis de la película de Sebastio Salgado y comparada con el video de GusGeijo.
07	Del 22 al 27 de abril	Materia Grupos Género Fotográficos (al azar)	• Entrega ejercicios del 10 al 14. • Explicación de los ejercicios del 15 al 18: Fauna, flora, paisaje urbano y rural. • Entrega Tarea 2

08	Del 29 de abril al 4 de mayo	Materia Revisión en conjunto de la entrega de las impresiones y fotografías de los demás compañeros y compañeras, trabajo en subgrupos y análisis final de la clase sobre el trabajo y avance de cada persona. Se buscará mejorar tanto con la crítica constructiva de los demás como con la autocrítica.	• Entrega ejercicios del 15 al 18. • Primera evaluación Parte I de los ejercicios del 1 al 14. Impresos y con datos correspondientes. • Explicación de los ejercicios del 19 al 22: formas, punto áureo, efecto gráfico, escalas.
09	Del 6 al 11 de mayo	Materia Grupos Género Fotográficos (al azar)	• Entrega ejercicios del 19 al 22. • Explicación de los ejercicios del 23 al 26: luz directa, luz difusa, picada y contrapicada.
10	Del 13 al 18 de mayo	Materia Grupos Género Fotográficos (al azar)	• Entrega ejercicios del 23 al 26. • Explicación de los ejercicios del 27 al 30: habitación semioscura, minimalista, sombras, tema libre aesthetic. • Entrega Tarea 3
11	Del 20 al 25 de mayo	Semana de revisión final de los ejercicios.	• Entrega ejercicios del 27 al 30. • Última revisión de ejercicios para la entrega final de las fotografías impresas con sus respectivas fichas de información. - De la 1 a la 30, los y las estudiantes pueden cambiar sus propuestas, pero siempre dejar la fotografía inicial para ver la mejora.
12	Del 27 de mayo al 1 de junio	Materia Revisión en conjunto de las carpetas de cada estudiante. Se harán subgrupos para realizar una crítica y autocrítica de los trabajos y del proceso del curso.	• Entrega de la carpeta final de los ejercicios del 1 al 30 y seleccionar de 3 a 4 fotografías para exposición Final junto al ensayo. Esto se explicará en la clase.
13	Del 3 al 8 de junio	INICIO DE PROYECTO FINAL Materia • El ensayo fotográfico. - ¿Qué es un ensayo fotográfico? - Comunicar con la imagen. • Fotografía documental, narrativa, periodística, temática y conceptual.	• Explicación e inicio del proyecto 02 – Ensayo. Avance 01 – Propuesta escrita para presentar a los compañeros, al menos 2 temas y un moodboard.
14	Del 10 al 15 de junio	Materia • Se trabajará en grupos pequeños para compartir las ideas de los temas, debe traer al menos un moodboard sobre lo que quiere, una justificación base para desarrollarla y presentarla al final de la	• Ensayo. Avance 02: Realizar pruebas de tomas y de edición

		clase al grupo y al profesor.	
15	Del 17 al 22 de junio	Materia • Se trabajará en grupos pequeños para compartir las ideas de los temas.	• Avance 03– Proyecto 02: Continuar trabajando en el proyecto e ir pensando en el montaje final con las indicaciones del profesor.
16	Del 24 al 29 de junio	Materia Preferiblemente tener esta semana el ensayo ya resuelto para poder enviar con tiempo a las impresiones finales. Se revisarán las propuestas y las fotos finales tanto del ensayo final como de las seleccionadas y presentación de las fotos de los 30 ejercicios en formato de 20 x 29 pulgadas.	• Avance 04 – Proyecto 02: Fotografías terminadas listas para poder enviar a imprimir, organización del grupo para el envío y descripción al impresor.
17	Del 1 al 6 de julio	Última semana de clases Última revisión del ensayo, y especialmente para poder enviar a imprimir el trabajo en las medidas solicitadas.	• Avance Final – Proyecto 02_ Definición del proyecto para enviar a imprimir y presentar la siguiente semana.
18	Del 8 al 13 de julio	Semana de Evaluación. Entrega de dos carteles de 20 x 29 pulgadas con las 4 o 3 fotografías que más impacto tuvieron durante el proceso de ejercicios y 1 cartel con el proyecto del ensayo con las 10 fotografías y la justificación o descripción del proyecto, con los datos solicitados.	
19	Del 15 al 20 de julio	Ampliación	

VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (participación (foros y clases presenciales), madurez en los proceso, responsabilidad)	10%
Asignaciones (presentaciones, informes, tareas, ensayos)	15%
Ejercicios del 1 al 31 (todos impresos tamaño 5x7 pulgadas y 3 seleccionados tamaño 8x10 pulgadas)	40%
Ensayo fotográfico	25%
Investigación	10%
TOTAL	100%

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 cuidado 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 él 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

- Kein, Jean A. (1971). Historia de la fotografía. Barcelona: Ediciones Oikos-tau, S.A.
- Sougez, Marie-Loup. (2004). Historia de la fotografía. Madrid. Ediciones Cátedra.
- Daly, Tim. (2005). Manual completo de fotografía. Barcelona. Editorial Blume.
- Cromograf S.A. (1976). Biblioteca fundamental de fotografía, tomo 6. Ariel Cia Ltda.
- Barthes, Roland. (2009). La cámara lúcida. Barcelona. Paidós.
- Langford, Michael J. (1974). Fotografía básica. Barcelona. Ediciones Omega S.A.
- Freeman, Michael. Guía completa de fotografía, técnicas y materiales. Barcelona. Editorial Herman Blume.