

AP- 6058

Fotografía Experimental

CARRERA:	110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
DOCUMENTO:	Propuesta programática para el curso AP6058.
CURSO:	Fotografía Experimental.
GRUPO:	01.
MODALIDAD:	Semestral.
CREDITOS:	03 créditos.
NIVEL:	Quinto Año. Ciclo Profesional
HORARIO DE CLASE:	Martes de 8:00 a. m. a 11:50 a. m.
HORAS CONTACTO:	04 horas.
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:	03 horas semanales
HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO:	Lunes 1pm a 5 pm previa cita
CICLO LECTIVO:	II Semestre 2025.
MODALIDAD:	Bajo virtual
PROFESOR:	Msc. Carlos Alfonso Quesada Sibaja
E-Mail:	carlos.quesadasibaja@ucr.ac.cr
Contacto Whatsapp:	88293848

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso será **Bajo Virtual** en su versión del II semestre 2024. Se utilizará la plataforma institucional Mediación Virtual para colocar los documentos, presentaciones y vídeos del curso. Las clases asincrónicas se realizarán por medio de tareas, exámenes y foros, y las actividades sincrónicas por medio de la aplicación Zoom. Para las clases sincrónicas se compartirá con antelación la fecha y el enlace a utilizar, que permita al estudiante preparar su espacio físico y dispositivos necesarios. Para las clases presenciales se establecerán en el cronograma del curso, estas fechas pueden variar y se estará avisando con el debido tiempo.

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 escáner 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.

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.

CONTENIDOS

- El fotograma: producción de imágenes sin cámara fotográfica.
- Escanografía o Escanogramas. Uso del escáner para la obtención de imágenes. Proceso para digitalización de materiales mediante el escaner.
- Impresión de clorofila.
- 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.
- Procesos de montaje.

METODOLOGÍA

Este curso pretende enriquecer el conocimiento y motivar la investigación para el desarrollo de los diferentes proyectos, mediante el uso de lecturas, la facilitación de recursos técnicos y artísticos, el uso de la página web en entornos virtuales, así como el desarrollo de diversas actividades.

El análisis crítico, que generalmente se realiza por semana, tiene un carácter netamente formativo: el avance individual se analiza conjuntamente, con base en los objetivos del programa.

La evaluación final contempla además la bitácora (virtual y física), la investigación individual y los proyectos fotográficos que, según lo asignado, han sido producidos durante el ciclo lectivo. El porcentaje asignado a los proyectos se basa en lo elaborado y criticado durante el semestre. Su evaluación contempla tanto aspectos plásticos (creatividad, diseño y contenido) como aspectos técnicos y estructurales (aplicación de todos los procesos técnicos, acabado y montaje).

El trabajo se desarrolla y analiza con base en aspectos conceptuales, técnicos, plásticos y expresivos.

Este curso busca enriquecer el conocimiento del estudiantado sobre los procesos del trabajo fotográfico, mientras incentiva el desarrollo de técnicas de investigación que contribuyan a la creación de diferentes proyectos fotográficos. Esta tarea se apoya en la asignación de lecturas, la explicación teórica y práctica de recursos técnicos, estéticos y artísticos, así como la realización de diversas actividades prácticas (ejercicios fotográficos en estudio, uso de los equipos de iluminación, correcto uso de la cámara, entre otras).

El trabajo fotográfico de cada estudiante se analiza y evalúa con base en las soluciones dadas, a los ejercicios fotográficos planteados durante el semestre. Esta valoración se fundamenta en el correcto uso del lenguaje y de los elementos conceptuales, técnicos, plásticos y expresivos durante la realización del trabajo, así como en la creación de la bitácora que lo acompaña.

La bitácora final (virtual y física) contempla, además explicaciones del proceso de investigación individual para cada proyecto fotográfico que se haya producido durante el ciclo lectivo.

En cuanto a la valoración final de cada trabajo, el porcentaje de la nota que se le asigne a un proyecto se fundamenta en que haya sido elaborado, revisado y criticado durante el semestre. Esta evaluación contempla tanto aspectos plásticos (estética, diseño, contenido) como aspectos técnicos (aplicación de todos los procesos técnicos, acabado y montaje).

El programa requiere, además de las 4 horas lectivas semanales, varias horas de trabajo grupal e individual para:

- investigación y desarrollo de proyectos
- la toma de imágenes
- el trabajo en el estudio de iluminación
- el trabajo de laboratorio digital
- uso de la página virtual.

Con base en la resolución VD-R-9374-2016, al respecto de las políticas de flexibilidad curricular, el presente curso incluirá un perfil de “bajo virtual” con un máximo de un 25% de clases virtuales tanto sincrónicas como anacrónicas adicionales al programa y cronograma tradicionales.

Como parte del esfuerzo que la Universidad de Costa Rica viene realizando para integrar los entornos de aprendizaje, los estudiantes utilizarán el espacio que se incluye como aula virtual autorizado para este fin en la página oficial: mediacionvirtual.urc.ac.cr

En dicho espacio el estudiante accederá al paquete didáctico informativo como herramienta de apoyo al curso, además se usará el mismo como correo oficial entre estudiantes y profesor, como espacio para subir tareas e inclusive se incluyen dos clases virtuales una sincrónica y otra asincrónica, dentro del cronograma del semestre.

El estudiante podrá acceder a este medio utilizando su correo institucional, de no haberlo activado, deberá solicitarlo de alguna de las siguientes 3 formas: en asuntos estudiantiles, entrar a: ci.ucr.ac.cr preguntas frecuentes, (N4) se dan las instrucciones para el formulario o al correo electrónico ci5000@ucr.ac.cr, se ocupa tener a mano el carnet o cédula.

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las evaluaciones procuran medir la asimilación de los conceptos brindados en clase, así como la destreza alcanzada en la realización de artes finales.

La distribución porcentual es la siguiente:

Evaluación	
Ensayos, trabajos y tareas	15%
Participación en clase	15%
Proyectos (5)	50%
Exposiciones	10%
Bitácora	10%
Total	100%

Para los proyectos, tareas y trabajos, tanto grupales como individuales se contempla un sistema de evaluación que contemple: pensamiento original, creatividad, calidad de la producción, trabajo en equipo, calidad de la producción, planificación, talento, dedicación, conocimiento y compromiso. Por ser aspectos tan amplios, se resume de la siguiente manera.

Trabajos escritos Aspectos a evaluar	Cumple al 100%	Cumple parcialmente 50%	No cumple 0%
Redacción y ortografía 1 pts.			
Originalidad en el contenido 3 pts.			
Citas APA 1 pts.			

Proyectos de fotografía

Aspectos a evaluar	Cumple al 100%	Cumple parcialmente 50%	No cumple 0%
Manejo estructural de la imagen: En la toma presentada se identifica: Correcta exposición de los valores V-F-ISO Recorrido visual, teorías de la composición, leyes ópticas, Gestalt diagramación textos 5pts			
Intencionalidad 5 pts. ¿Se logra establecer una relación entre los elementos de la imagen? Se logra el objetivo publicitario pre establecido?			

Revisión de Avances

Aspectos a evaluar	Cumple al 100%	Cumple parcialmente 50%	No cumple 0%
Cambios, ajustes incorporados 5pts.			

CRONOGRAMA

* El cronograma puede variar dependiendo del desarrollo de la clase.

Fecha y semana	Contenidos	Modalidad de la clase. Actividades por realizar. Materiales/recursos.
Semana1 12 ag	-Inscripción en el aula virtual -Bajar el programa de la página -Lectura del programa y su discusión -Resumen de las expectativas de los estudiantes del curso -Repaso de conceptos básicos	-Inscribir el curso -Confirmar correos -Escribir respuesta – Revisar en sus casas los posibles espacios para tomar fotos registrar los con el celular
	de la exposición en la fotografía – Repaso diagnóstico (raw, JPG Tiff) Lr Ps	-Buscar materiales en casa celular y/o cámara (cartones blancos y negros, papel pergamino, reglas cutter, telas, papel celofán, espejos) Tarea 1 (5pts) semana 3 Investigación sobre Ejemplos de fotografía experimental.
Semana 2 19 ag	Teoría: La fotografía sin cámara: procesos fotográficos: Fotogramas, escanogramas luminogramas y quimiogramas. Ejemplos de técnicas Explicación del cuarto oscuro y revisión de químicos rev y tanques rev	Tarea 2 (10 pts) semana 5: selección sobre tema o temas personales para los proyectos, uso de reflectes estéticos, conceptuales e históricos

Semana 3 26 ag	Las posibilidades de la fotografía analógica en la creación digital, escaneos de negativos, reproducción de negativos con la cámara. Impresión directa/ impresión revelada	Visualización de imágenes y ejemplos de algunas técnicas. Presentación de tarea 1 (5 pts)
Semana 4 2 set	Códigos visuales en la fotografía Fotografía surrealista Fotografía aesthetic	Primer proyecto 10 pts: Toma de Rollo fotográfico 8:30 a 10:00 Revelado 11:00 a 11:45 Comprar 1 rollo cada subgrupo
Semana 5 9 set	-Manejo de las cámaras nuevas La cámara, los lentes. • La fotografía futurista. • Luminogramas: <i>Lightpainting</i>. Erick Staller	Segundo proyecto 10 pts. Escaneo de imágenes con cámara Intervención de imágenes Exposición 2 (5 pts): temas personales (tarea 2) usar recursos creativos al exponer Proyecto 3 10 pts (parte A) traer 12 fotografías para escoger a imprimir los internegativos Presentación Virtual
Semana 6 16 set Clase Virtual Sincrónica	Los formatos fotográficos digitales y análogos, los sensores digitales, experimentación y la manipulación en Lr y Ps, otros programas	Revisión proyecto 1
Semana 7 23 set	La creación de internegativos para procesos alternativos, impresión en filmina láser, papel pergamino Bond con aceite	Investigar en dónde se imprimen filminas láser en San Ramón. (parte B) 4 imágenes para hacer los interrogativos láser, hacer doble copia de cada uno, intervenir uno manualmente

Semana 8 30 set Virtual	Las técnicas alternativas Cianotipo, Antotipia Material en mediación virtual	Revisión proyecto 2
-------------------------------	---	------------------------

Semana 9 7 oct	Traer internegativos Traer elementos para hacer fotogramas	Cuarto proyecto 10 pts. realizado en el mismo día Impresiones directas. La bitácora final. 10 pts revisión ultimo día de clases
Semana 10 14 oct Virtual	Pruebas de impresión con luz solar y con luz UV Traer Papel acuarela, objetos sólidos y translúcidos, tintas naturales, internegativos	
Semana 11 21 oct	La vieja fotografía de vanguardia, collage, fotomontaje Man Ray, Dalí y otros	Quinto proyecto(10 pts) Foto Vanguardia entrega semana 15
Semana 12 28 de oct	• Teoría: La apropiación y resemantización.	revisión de avances de los proyectos
Semana 13 4 nov.	Técnicas de intervención e experimentación con materiales	revisión de avances de los proyectos

Semana 14 11 nov Virtual Sincrónico	-Revisión de proyectos en casa -Pre revisión de bitácora	Revisión proyecto 5
Semana 15 18 nov	Montaje	Impresión de los proyectos y montaje
Semana 16 25 nov	- Revisión final calificación	Rev final Bitácora
Semana 17 2 dic	Ampliación	

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y RECURSOS

- Costa, Joan. (1994) Imagen Global. Grupo Editorial Ceac, S.A. Barcelona.
- Daly, T. (2000). Manual de fotografía digital. Barcelona, España: Evergreen
- Dondis, D. (2000) La sintaxis de la imagen. Madrid, España: Editorial Gustavo Gili.
- Fontcuberta, J. (1984). Estética fotográfica. Barcelona, España: Blume.
- Freeman, M., (2008). Pro Photographer's D-SLR Handbook. New York, EEUU: Lark Books. Editorial Gustavo Gill, Barcelona.
- George, C., (2008). Mastering Digital Flash Photography. New York, EEUU: Lark Books.
- Hedgecoe, J., (2000). Fotografía básica. Madrid, España: Ceac.
- Hedgecoe, J., (2000). Técnicas de laboratorio. Madrid, España: Ceac.
- Hicks, R.,Schultz, F., (2002). Fotografía de interiores. Una guía de técnicas profesionales de iluminación. Suiza: Rotovisión.
- Langford, M., (1999). La fotografía paso a paso, Madrid, España: Blume.
- Langford, M., (2000). Fotografía básica, Madrid, España: Ediciones Omega.
- Larg, A., Wood, J. (2001). New glamour. Guía de las técnicas profesionales de iluminación. Argentina: Documenta.
- Lovell, R., Zwahlen, F., & James, A. & (1998). Manual completo de fotografía. Madrid, España: Celeste.
- Manaure, Adolfo. (2006). Fotografía Digital: lo que usted necesita saber. Guías Prácticas de PC Word. Bogotá, Colombia.
- Myles, A., (2001). Fotografías con impacto. Madrid, España: Libsa.

Tornquist, J., (2008). Color y luz Teoría y práctica. Editorial Gustavo Gill, Barcelona. 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.

Vílchez, L. (1987) Teoría de la imagen periodística. Barcelona, España: Paidós comunicación. http://www.asifunciona.com/practico/pr_camara_digital/camdig_2.htm Gordon, Bob & Maggie. (2002). Digital Graphic Design. Thames & Hudson. Reino Unido. Wong, Wicius. (1992). Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional. Editorial Gustavo Gilli, Barcelona.

Giselle Freud. (1974) La Fotografía como documento social. Editorial Gustavo Gilli, Barcelona.

NORMAS DEL CURSO

Este curso es consecuente con el compromiso con la Excelencia Académica que promueve la Universidad de Costa Rica, por lo se instará a los y las estudiantes a ser reflejo de este compromiso, siguiendo entre otros estos lineamientos:

En este curso se promueve y se protege el respeto a la Propiedad Intelectual. Por lo que no se permitirá la copia, el plagio o cualquier acción que vaya en detrimento de los derechos de terceros, tanto en el contenido escrito como el visual. Todo texto o imagen de terceros, usados en los documentos a presentar deberán llevar la cita bibliográfica o créditos correspondientes. Si así no se hiciese se abrirá el debido proceso tal como le estipula el Reglamento de orden y disciplina de los estudiantes. https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf

1. En caso de llegada tardía o falta a la lección la persona estudiante tiene el deber de informarse con sus compañeros sobre la materia vista en clase, así como de las tareas o proyectos que se hayan asignado.
2. Las tareas se recibirán, únicamente, la fecha dispuesta para su entrega y durante el tiempo establecido para esto. La persona estudiante tiene el deber de hacerlas llegar al profesor por el medio que mejor le parezca. Si no fueran entregadas a tiempo, se dan por

3. En las evaluaciones de proyectos, la presentación tardía en el transcurso de la primera hora afectará la nota final del proyecto en un -2%. Después de esa hora de retraso no se aceptarán trabajos para evaluación.
4. Se exige la presentación de los bocetos previos de los diseños que se requieran durante el curso. Estos serán a mano, a lápiz u otro medio gráfico NO digital, sobre papel u otro soporte. En definitiva, no se aceptará ningún documento, tarea, informe o asignación, que no presente dicho boceto o que lo presente en formato digital.
5. No serán aceptados para evaluación trabajos desconocidos por el profesor, que no hayan sido revisados, corregidos y aprobados en clase durante el período lectivo.
6. Los requerimientos de cada tarea o proyecto se entregarán en documento aparte mediante los recursos del aula virtual.
7. Los y las estudiantes tienen el deber de respaldar digital y materialmente toda su información y trabajo realizado.
8. Este curso es principalmente técnico, por lo que no se califica ni evalúa diseño, pero se exige en cada documento que se presente.
9. Cada estudiante tiene la responsabilidad de (firmar) consignar su asistencia a la lección mediante el chat de la sesión virtual de la clase.
10. Es responsabilidad de los y las estudiantes seguir las regulaciones de orden y limpieza dispuestas para la clase.

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

*Enlace al Reglamento de la CICHES:

https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/hostigamiento_sexual.pdf

Reglamento Régimen académico estudiantil Universidad de Costa Rica:

https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_estudiantil.pdf

Reglamento orden y disciplina de estudiantes Universidad de Costa Rica:

https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf

El plagio es una falta “muy grave”, de acuerdo con el “Reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Según el artículo 9 de dicho

reglamento, los estudiantes que incurran en faltas muy graves podrían enfrentarse a la
"suspensión de su condición de estudiante regular no menos de seis meses calendario,
hasta por seis años calendario".

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

SEDE DE
OCCIDENTE

SO)

Departamento de Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Plásticas