

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: AP-6016, AP-6012

Ciclo lectivo: 1-2011

Créditos: 3 / Horas semanales: 4

Profesor: Lic. 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. 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.

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.
- Identificar las características del equipo utilizado durante los procesos de positivado y ampliación.
- 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.

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.

EJERCICIOS A DESARROLLAR:

• Silueta	• Luz directa
• Movimiento (congelado, barrido)	• Plano texturado sin perspectiva
• Foto dentro de foto	• Toma libre
• Contenido	• Retrato (+) profundidad de campo
• Forma	• Retrato (-) profundidad de campo
• Textura	• Picada
• Punto auro	• Contrapicada
• Contraste (alto, medio, bajo)	• Habitación semi oscura
• Líneas o dirección	• Tonos
• Efecto gráfico	• Agua movida
• Escala	• Agua congelada
• Objeto fijo, cámara fija, fondo movido	• Toma vertical
• Objeto movido, cámara fija, fondo fijo	• (+) Profundidad de campo
• Objeto fijo, cámara movida, fondo fijo	• (-) Profundidad de campo

CRONOGRAMA

SEMANA 1: 8 de marzo

Introducción al curso.

Aspectos generales sobre el equipo fotográfico y los materiales a ocupar en este curso.
Reglamento, asistentes.

SEMANA 2: 15 de marzo

Explicación teórica: la luz

La luz como energía electromagnética
Propiedades de la energía electromagnética

Longitud de onda y su significado
Luz y visión
Comportamiento de la luz
Absorción
Reflexión especular y difusa
Transmisión directa, difusa y selectiva
Refracción
Dispersión
Distribución de la luz (ley del cuadrado inverso)

Realizar solicitudes del equipo fotográfico a ocupar durante el semestre y entrega de las mismas.

Asignación 1: seleccionar una fotografía en blanco y negro que se considere interesante para mostrar en la clase y justificación de la escogencia.

SEMANA 3: 22 de marzo

Explicación teórica: Historia del nacimiento y desarrollo de la fotografía.

La cámara oscura y sus variaciones.
Descubrimientos y experimentos iniciales
Schulze (oscurecimiento de las sales de plata)
Scheele (efecto de diferentes longitudes de onda sobre las sales de plata)
Herschel (acción del tiosulfato de sodio)
Niepce (primera fotografía permanente)
Daguerre (daguerrotipos)
Talbot (calotipo o talbotipo)
Archer (proceso del colodión húmedo)
Popularización de la fotografía
George Eastman (película flexible y cámaras para las masas)
Tipos de cámaras, ¿qué es una cámara?

Revisión de asignación 1: selección de una fotografía en blanco y negro que se considere interesante para mostrar en la clase y justificación de la escogencia.

Asignación 2: Buscar temas para proyecto fotográfico*.

SEMANA 4: 29 de marzo

Explicación teórica: Introducción a la cámara y su uso.

Lentes u objetivos
Cuido de los lentes
Características de los lentes
Poder de resolución
Distancia focal
Cobertura visual
Profundidad de campo
Perspectiva y tamaño de las imágenes
Luminosidad
Tipos de lentes y sus características

- Normal
- Gran angular
- Angulo estrecho y teleobjetivos
- Zoom

El diafragma y la escala de números "f"

- Significado y sus aplicaciones

Coordinación con las velocidades
El obturador y sus velocidades"
Sistemas de visión y encuadre
Réflex de objetivo único
Pantallas de plano focal (cámaras técnicas)
Sistemas de enfoque
Enfoque preseleccionado
Imagen partida, imágenes coincidentes, vidrio esmerilado

Enfoque automático
Fotómetros incorporados
Tipos
Medición e interpretación

SEMANA 5: 5 de abril

Qué es una imagen digital
Pixel, megapixel.
Mapa de bits
Tamaño de imagen
Resolución de una imagen
Modos de imagen: RGB, escala de grises, CMYK, modo LAB, mapa de bits, modo multicanal
Gestión de datos: almacenamiento de imágenes
Formatos de archivo: Gif, TIFF, JPG, EPS, PSD, PDF, RAW
Gestión de datos: almacenamiento de imágenes (formato, tamaño)
Explicación de toma de fotografías. Lista de ejercicios a fotografiar.
Revisión asignación 2: Temas para proyecto fotográfico*.
Asignación 3: primera sesión fotográfica
Asignación 4: investigar sobre fotógrafos latinoamericanos.

SEMANA 6: 12 de abril SEMANA UNIVERSITARIA

- Trabajo en laboratorio de diseño.

SEMANA 7: 17-23 abril (Semana Santa)

SEMANA 8: 26 de abril

Revisión asignación 3, 4: selección de fotografías.
Photoshop en los ajustes fotográficos.

- Herramientas de selección
- Tamaño de imagen
- Reencuadrar
- Niveles
- Histograma
- Brillo y contraste
- Curvas
- Conversión a B/N

Impresiones fotográficas
Tipos de papel
Asignación 5: Segunda sesión fotográfica
Asignación 6: Ajuste de fotografías seleccionadas
Asignación 7: Reporte de lectura

SEMANA 9: 3 de mayo

Entrega y revisión de asignación 5, 6 y 7.
Demostración positivado: Cuarto oscuro
Asignación 8: Tercera sesión fotográfica y pruebas impresas de imágenes seleccionadas.

SEMANA 10: 10 de mayo

Revisión de asignación 8: nuevas fotografías e impresos de seleccionadas.
EXÁMEN TEÓRICO: HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA
Asignación 9: Cuarta sesión fotográfica, ajustes fotográficos de imágenes seleccionadas y pruebas impresas.

SEMANA 11: 17 de mayo

Entrega y revisión de asignación 9.
Trabajo en laboratorio de diseño.

Inicio de proyecto fotográfico.

Asignación 10: primera sesión fotográfica (PROYECTO) y ejercicios faltantes.

Asignación 11: ajustes fotográficos de imágenes seleccionadas y pruebas impresas.

SEMANA 12: 24 de mayo

Entrega y revisión de asignación 10 y 11:

Asignación 12: Segunda sesión fotográfica (PROYECTO) y ajuste de imágenes seleccionadas.

SEMANA 13: 31 de mayo

Gira

Asignación 13: Reporte de gira.

SEMANA 14: 7 de junio

Entrega y revisión de asignaciones 12 y 13:

Revisión de proyecto fotográfico.

Asignación 14: Impresiones 8x10" y últimos ajustes fotográficos.

SEMANA 15: 14 de junio

Entrega y revisión de asignación 14:

Explicación: montaje y enmarcado de fotografías.

Asignación 15: Impresiones 8x10" y últimos ajustes fotográficos.

SEMANA 16: 21 de junio

Entrega y revisión de asignación 15:

Última revisión y selección de fotografías.

SEMANA 17: 28 de junio

PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN FINAL

3 fotografías de temas asignados durante el curso

1 fotografía de proyecto

SEMANA 18: 5 de julio

PRESENTACIÓN DE EXAMEN O PROYECTO DE 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 lo más pronto posible.

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 final se realiza mediante un examen teórico 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). Para el proyecto fotográfico el estudiante deberá desarrollar un concepto con su debida justificación, a partir de alguno de los ejercicios desarrollados en clase.

Aprovechamiento.....	10% de la nota final
Bitácora.....	10% de la nota final
Asignaciones (sesiones, informes).....	15% de la nota final
Examen teórico final.....	20% de la nota final
Fotografías finales.....	35% de la nota final
Proyecto fotográfico.....	10% de la nota final

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

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.