

CARRERAS:	110213 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Plástico. 110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
DOCUMENTO:	Propuesta programática para el curso AP6016.
CURSO:	AP-6061 Técnicas fotográficas.
GRUPO:	01.
MODALIDAD:	Semestral.
REQUISITO:	N.A.
COREQUISITO:	N.A.
CREDITOS:	02 créditos.
NIVEL:	Nivel V. Cuarto año.
HORARIO DE CLASE:	jueves de 5:00 p.m. a 8:50 p.m.
HORAS CONTACTO:	04 horas presenciales.
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:	02 horas semanales.
HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO:	jueves de 1:00 pm a 3:00 pm. Museo Regional de San Ramón.
CICLO LECTIVO:	II Ciclo Lectivo 2019.
PROFESOR:	Lic. Juan Gabriel Madrigal Cubero.
eMail:	cursosfoto.ucrsapso@gmail.com Tel: 88089374

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso está dirigido a estudiantes de los énfasis en: historia del arte, grabado, cerámica, escultura y pintura. Introduce la aplicación de técnicas fotográficas que podrían ser agrupadas en dos categorías: la primera reúne técnicas que se realizan en la cámara, durante el registro de la imagen latente en el negativo; la segunda reúne técnicas que se aplicarán durante o después del positivado y de la ampliación de la imagen final.

Entre las técnicas del primer grupo - que consta primordialmente de procesos de iluminación y exposición -, se cubren algunas concernientes a la toma de retratos y a la reproducción fotográfica de obras artísticas bidimensionales y tridimensionales; y entre las pertenecientes al segundo grupo, se cubren procesos de manipulación fotográfica que constituyen recursos creativos aplicables a diversos campos artísticos.

El programa requiere fuera de las tres horas lectivas semanales, una dedicación de varias horas adicionales por semana para el estudio, la toma de imágenes fotografías, las prácticas en el cuarto oscuro y el uso del estudio de iluminación.

OBJETIVO GENERAL

1. Controlar las cualidades visuales de imágenes fotográficas mediante la aplicación eficaz y creativa de los fundamentos teóricos y prácticos de la iluminación en blanco y negro.
2. Desarrollar conocimientos y destrezas para la aplicación y experimentación con procesos de manipulación fotográfica que se ejecutan después de la producción del negativo.
3. Desarrollar actitudes, destrezas y hábitos de trabajo conducentes a la excelencia técnica y artística de los proyectos fotográficos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Entender, aprovechar, modificar y combinar las características de fuentes lumínicas naturales y artificiales.
- Aplicar técnicas de iluminación para efectos especiales.
- Identificar las características de imágenes apropiadas para ser sometidas a técnicas de solarización, tramado, viraje, fotograma o coloreado.
- Comprender las características del equipo y los materiales propios de cada técnica.
- Crear imágenes fotográficas mediante la aplicación creativa y experimental de técnicas de manipulación fotográfica.
- Identificar, analizar e interrelacionar aspectos conceptuales y formales durante los procesos de creación y crítica de imágenes fotográficas.
- Considerar y explorar diferentes posibilidades técnicas y artísticas.
- Mantener registros personales que permitan controlar las variables involucradas en los diversos procesos seguidos.
- Desarrollar hábitos adecuados para el manejo de materiales y equipo fotográfico.
- Perfeccionar la presentación final (acabado y montaje) de los trabajos.
- Desarrollar habilidades y actitudes adecuadas para la crítica de los proyectos fotográficos.

CONTENIDOS

- Fundamentos teóricos y prácticos de la iluminación y exposición en blanco y negro:
- Fuentes lumínicas naturales y artificiales.
- Equipo y técnicas de modelado de luz.
- Control local y general de valor tonal, contraste, volumen, espacio y textura.
- El retrato.
- Técnicas para la toma de objetos.
- La reproducción fotográfica de obras artísticas.
- Aplicación de efectos especiales.
- Procesos de manipulación fotográfica:
- Tramado en blanco y negro.

- La solarización en blanco y negro.
- El fotograma en blanco y negro.
- Técnica mixta en blanco y negro
- El viraje.
- Coloreado manual de fotografías en blanco y negro.
- Intervención digital en blanco y negro.
- Propuestas de presentación, enmarcado y montaje de proyectos fotográficos.
- Análisis crítico de proyectos fotográficos.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGÍA DIDÁCTICA

El curso se desarrolla mediante la realización de explicaciones, presentaciones visuales, lecturas, demostraciones y prácticas en el laboratorio, análisis críticos grupales y actividades evaluativas.

EJERCICIOS Y PROYECTOS

- Asignaciones y trabajo en clase.
- 20 ejercicios de iluminación (ejemplos básicos en clase para realizar en casa) (individual)
- PROYECTO 1: E-Commerce
- PROYECTO 2: Brand Content
- PROYECTO 3: Editorial – Campaña

CRONOGRAMA

Semana	Fecha	Temática	Actividades
1	15 ago		Feriado – Día de la madre
2	22 ago	<p><u>Fotografía e-commerce, Brand content y editorial.</u></p> <p><u>Presentación sobre esquemas de iluminación para objetos con fondo blanco, negro, generar grises.</u></p> <p><u>Balance de blancos desde la cámara.</u></p> <p><u>Parámetros de la cámara, según objetos.</u></p>	<p>En Clase:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectura, discusión y aprobación del programa de curso. • Horario para lámparas. • Manejo del equipo. • Ejercicios con iluminación natural, artificial y combinado. (equipo: pliego de papel blanco y negro, luces de lámparas caseras, flash, disparador remoto, trípode, mesa, cartón de presentación negro y blanco, objetos (pueden ser de vidrio, metálicos, plástico, mate, brillantes, etc)) <p>Inicio Proyecto 1 – E-commerce (catalogo para la colección de minerales del laboratorio de biología de la UCR Sede de Occidente)</p> <p>Asignaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investigación: crear grupos para exponer géneros fotográficos y hacer cuadros comparativos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Reportaje – Comercial (Liseth, Keyla, Mila y Edwin) ○ Paisaje – Retrato (Alejandro...) ○ Científica – Artística (Michelle, Andres, Raquel y Brenda) ○ Naturaleza – Arquitectura (grupo Ulises, Anderson y un@ más) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrega: 12 de setiembre de 2019. • Avance 01.

3	29 ago	<u>El flash electrónico y fotómetro.</u> Flash en exteriores, flash dedicado en interiores. Uso del segundo flash en interiores.	En Clase: <ul style="list-style-type: none"> Entrega de Avance 01. Asignaciones: <ul style="list-style-type: none"> Avance 02.
4	5 set	Edición para fotografías de e-commerce.	En Clase: <ul style="list-style-type: none"> Entrega Avance 02. Asignaciones: <ul style="list-style-type: none"> Avance 03 – Final.
5	12 set	<u>Exposiciones Géneros fotográficos.</u>	En Clase: <ul style="list-style-type: none"> Entrega Avance 03, revisión final.
6	19 set		<ul style="list-style-type: none"> Evaluación proyecto 1 Inicio proyecto 2.<ul style="list-style-type: none"> Formación de grupos Entrega de lista de materiales para la siguiente clase.
7	27 set	<u>Food styling</u> <u>Fotografía para Brand Content.</u> Edición para fotografías de Brand Content	<ul style="list-style-type: none"> Exposición: técnicas de iluminación y fotografía de alimentos en contexto, Practica en clase, poniendo en práctica los ejercicios y esquemas de iluminación para la toma de fotografías de un bodegón de frutas o pan y práctica de edición en clase. Explicación del proyecto 02. En grupos: Cronograma de trabajo y moodboard en grupo, para realizar las tomas de las fotografías en las siguientes dos semanas y propuestas de montaje para diagramar.
8	3 oct	Herramientas de edición básico de fotografía de producto, montajes y	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la propuesta de diagramación. (buscar información de los platillos,

		trucos. Maquetado básico en Indesign para una revista.	preparación, ingredientes, alguna anécdota o historia sobre ese platillo <ul style="list-style-type: none"> Revisión de fotografías. tomadas y editadas. (retoques finales)
9	10 oct	Esquemas de iluminación para retrato.	<ul style="list-style-type: none"> Avance proyecto 2 (toma de fotografías y diagramación)
10	17 oct	Uso de mockup	<ul style="list-style-type: none"> Avance proyecto 2
11	24 oct		<ul style="list-style-type: none"> Avance final proyecto 2
12	31 oct		<ul style="list-style-type: none"> Evaluación proyecto 2
13	7 nov	<u>Fotografía Strobist</u> <u>Narrativa en la fotografía publicitaria</u> <u>Edición para fotografía editorial</u>	Proyecto 3: <ul style="list-style-type: none"> Formación de grupos: trabajar en las propuestas, utilizar como inspiración una serie de obras plásticas para realizar una nueva reinterpretación con un contexto de la actualidad. (moodboard y bocetos) Tarea: trabajar los bocetos, buscar los materiales que van a necesitar)
14	14 nov	Retoque fotográfico para montaje básico	<ul style="list-style-type: none"> Pruebas de fotografía con los bocetos y las luces, puede trabajarse en clase y traer fotografías tomadas en exterior o en case, aprovechar los recursos para pruebas
15	21 nov		<ul style="list-style-type: none"> Avance proyecto 3 Primer revisión de las fotografías finales.
16	28 nov		<ul style="list-style-type: none"> Avance: Revisión final proyecto 3: retoques finales.
17	5 dic		<ul style="list-style-type: none"> Evaluación final proyecto 3
18	12 dic		Ampliación

VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (participación, ejercicios en clase)	12%
Asignaciones (4 tareas de 2,5% c/u)	10%
Investigación	8%
Proyecto 1: E-commerce	30%
Proyecto 2: Band-Content	20%
Proyecto 3: Editorial - Campaña	20%
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 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

- Küppers, Harald. Fundamentos de la teoría de los colores. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1978.
- Küppers, Harald. Atlas de los colores: más de 5500 matices con su caracterización y las instrucciones para su mezcla. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1979
- Parramón, José Ma. Artes gráficas para dibujantes y técnicos publicitarios. Barcelona: Instituto Parramón Ediciones S. A., 1982.
- Perweiller, Gary. Secrets of studio still life photography. New York: American Photographic Book Publishing, 1984.
- The Kodak Workshop Series. Using Filters. New York: Eastman Kodak Company, 1988.
- The Kodak Workshop Series. The art of seeing. New York: Eastman Kodak Company, 1988.
- Rinaldi, Mauricio. ¿Qué es la estética de la luz?, Sección Luminotecnia, Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina. S.f.
- Garrido, Nelson. La luz como concepto (entrevista por Daniela Castro), 2014
- Cervilla Garcia, Alejandro. La luz y la creación de ilusiones espaciales. 2009 ISSN: 1988-3927
- Ang. Tom. La fotografía digital. Editorial Blume. Barcelona, 2001.
- Birnbaum, Hubert C. Black and white darkroom techniques. The Kodak workshop series. Eastman Kodak Company. New York, 1986.
- Hurlburt, Allen. Diseño Fotográfico. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1985.
- Jacobson, C.I. El revelado. La técnica del negativo. Ediciones Omega, S.A. Barcelona, 1978.
- Life Library of Photography. The studio. Time Life Books. New York, 1971.
- Life Library of Photography. Photography as a tool. Time Life Books. New York, 1970.
- Life Library of Photography. Special problems. Time Life Books. New York, 1971.
- Marshall, Hugh. Diseño fotográfico. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1993.
- Perweiler, Gary. Secrets of studio still life photography. Amphoto. New York.

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

Departamento de Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Plásticas

Taylor, Martín L. Advanced b/n photography. The Kodak workshop series. Eastman Kodak Company.
New York, 1994.