

Fotografía II

Créditos: 03

Ciclo lectivo: II-2022

Horas lectivas: 04, martes de 1pm a 4:50 pm

Horas de dedicación extra: 04

Atención a estudiantes: lunes, 8:00 a 12 .00 m.d. (Previa cita)

Requisitos: AP 7103 Fotografía I

Co-requisitos: ninguno

Clasificación: Propio

Modalidad: Presencial Bajo Virtual

Tipo: De Currículum

Grupo: 002

Profesor: Carlos Quesada

Correo electrónico institucional: carlos.quesadasibaja@ucr.ac.cr

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso teórico-práctico profundiza en el estudio de la fotografía en blanco y negro, y pone énfasis en la aplicación de técnicas de efectos especiales que tienen gran utilidad como recursos creativos en los campos de las artes visuales, el diseño gráfico y la publicidad. A la vez, con la intención de aumentar el control sobre las características de imágenes fotográficas, cubre: principios y técnicas de la iluminación y exposición en blanco y negro; y la utilización de filtros.

Al igual que en el curso que le antecede, los proyectos fotográficos se analizan con base en las soluciones dadas tanto a los problemas técnicos como a los aspectos plásticos de su realización.

El programa requiere, fuera de las 4 horas lectivas semanales, una dedicación de varias horas adicionales por semana para el estudio, la toma de imágenes fotográficas, las prácticas en el cuarto oscuro y el uso del estudio de iluminación.

- Investigación y desarrollo de proyectos
- Toma de imágenes
- Trabajo en el estudio de iluminación

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el/la estudiante será capaz de:

Objetivos generales

1. Desarrollar, interrelacionar y aplicar conocimientos básicos sobre iluminación y exposición de imágenes en blanco y negro.
2. Desarrollar actitudes, destrezas y hábitos de trabajo conducentes a la excelencia técnica y artística de los proyectos fotográficos.
3. Desarrollar actitudes, destrezas y hábitos de trabajo conducentes a la excelencia técnica y artística de los proyectos fotográficos.

Objetivos específicos

- 1.1 Comprender, aprovechar, modificar y combinar las características de fuentes lumínicas naturales y artificiales.
 - 1.2 Controlar las cualidades visuales (valor tonal, contraste, volumen, relaciones espaciales, textura) generales y locales de imágenes fotográficas en blanco y negro mediante la aplicación de conceptos y técnicas para la iluminación de personas y objetos.
 - 1.3 Entender las características, aplicaciones y manejo del equipo de iluminación y accesorios.
 - 1.4 Aplicar técnicas de iluminación para efectos especiales.
-
1. Identificar las características de imágenes fotográficas apropiadas para ser sometidas a técnicas de solarización, tramado, viraje, fotograma y coloreado.
-
- 2.2 Comprender y controlar las variables que intervienen en las técnicas especificadas.
 3. Crear imágenes fotográficas mediante la aplicación creativa de técnicas de efectos especiales: viraje, coloreado, tramado, solarización, fotograma, técnica mixta e intervención digital en blanco y negro.
-
- 3.1 Producir positivos y negativos cuyas características técnicas, plásticas y temáticas sean adecuadas para la aplicación de las técnicas asignadas.
 - 3.2 Aplicar conceptos de diseño y recursos plásticos a la producción de las fotografías.
 - 3.3 Sugerir y explorar diferentes posibilidades técnicas y artísticas para el desarrollo de los temas abordados.
 - 3.4 Organizar el material informativo (fórmulas, instrucciones técnicas, etc.) y mantener registros personales que permitan: controlar las variables involucradas en los diversos procesos.
 - 3.5 Desarrollar hábitos adecuados para el manejo de materiales y equipo fotográfico.
 6. Perfeccionar la presentación final (acabado y montaje) de los proyectos fotográficos.
 7. Valorar y analizar opiniones sobre imágenes finales y en proceso.

CONTENIDOS

- Fundamentos teóricos y prácticos de la iluminación y exposición en blanco y negro.
- Fuentes lumínicas naturales y artificiales.
- Filtros para fotografía en blanco y negro.
- Introducción al flash electrónico.
- Técnicas de efectos especiales.
- Propuestas de presentación, enmarcado y montaje de imágenes fotográficas.

- Análisis crítico de imágenes fotográficas en blanco y negro.

Tipos de iluminación

- Silueta
- Silueta parcial
- Contraluz
- Fondo blanco
- Fondo negro
- Luz de contorno
- Iluminación para altas luces
- Iluminación para sombras
- Iluminación Rembrandt y Paramount
- Clave baja y clave alta
- Luz dura / especular
- Luz difusa
- Luz de rebote
- Luz de relleno

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).

Al igual que en el curso que le antecede, el trabajo fotográfico se analiza y se evalúa con base en las soluciones dadas, tanto a los problemas técnicos como a los aspectos plásticos de su realización.

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 “alto virtual” con un máximo de un 75% 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 cedula.

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 13 ag	<ul style="list-style-type: none"> -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 	<ul style="list-style-type: none"> -Inscribir el curso -Confirmar correos -Escribir respuesta – Revisar en sus casas los posibles espacios para tomar fotos registra los con el celular
	<p>de la exposición en la fotografía</p> <p>– Repaso diagnóstico (raw, JPG Tiff) Lr Ps</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Buscar materiales en casa celular y/o cámara (cartones blancos y negros, papel pergamino, reglas cutter, telas, papel celofán, espejos)
Semana 2 20 ag	<p>La luz y los filtros</p> <p>-Los diferentes tipos de luz (especular - difusa - ultra difusa)</p>	<p>-Tarea 1 Investigación sobre la iluminación artificial en la fotografía entregar en semana 3 5pts</p>

Semana 3 27 ag	Esquemas de iluminación manuales o digitales -La iluminación artificial de forma creativa -El bodegón en la historia del arte y su significado. -Tipo se luz continua	Expo de cada estudiante sobre su tarea 5 p entrega en semana 4 -Tarea 2 Investigación sobre la percepción psicológica de la luz 5pts entrega en semana 6
Semana 4 3 set Clase virtual sincrónica	-Tipos de medición de luz, fotómetro manual y de cámara -Partes y funciones de la cámara	- Expo de cada estudiante sobre su tarea 5ps -Tarea 3 Investigación Análisis sobre el trabajo de un fotógrafo y su uso de la luz 5%
Semana 5 10 set	-Manejo de las cámaras nuevas La cámara, los lentes	Primer proyecto Retrato 10 pts. realizado en el mismo día
Semana 6 17 set Clase virtual Sincrónica	-Balance de blancos y perfiles de cámara. -Los formatos fotográficos digitales y análogos -los sensores digitales	Bitácora, ideas y bocetos Presentación tarea 2 (vía zoom)
Semana 7 24 set	-Manejo de las cámaras nuevas Ejercicio de zonas -Sistema de Zonas -1,2 y 3 fuentes de luz	Segundo proyecto Bodegón 10 pts. realizado en el mismo día
Semana 8 1 oct	-Luz Rembrandt -Luz Paramount -Luz "Benetton" -Radios de iluminación -Inducción al uso del equipo del estudio	Foto de líquidos

Semana 9 8 oct CLASE VIRTUAL ASINCRONIC A	-Combinación de diferentes fuentes de luz -El uso de luz continua tenue, (luz de candela) combinada con el flash. -Manual -TTL	Tercer proyecto foto elementos en la casa 10 pts. realizado en el mismo día Revisión del Avance de bitácora
Semana 10 15 oct	-Flash dedicado -La expo con flash -Hacer diagramas de Iluminación	Cuarto proyecto tema libre 10 pts. realizado en el mismo día
Semana 11 22 oct	Análisis de proyectos / Lectura de marco conceptual	Toma de objetos transparentes
Semana 12 29 de oct	Análisis de proyectos realizados en casa, retribución participativa -profesor/Estudiantes-	Quinto proyecto Foto de auto promoción 10 pts. realizado en el mismo día
Semana 13 5 nov.	Análisis de proyectos realizados en casa, retribución participativa -profesor/Estudiantes-	Primera revisión de todos los proyectos diagramados. Recoger el dinero para comprar el papel
Semana 14 12 nov	-Revisión de proyectos en casa -Pre revisión de bitácora	Impresión de los proyectos
Semana 15 19 nov	Montaje	Impresión de los proyectos y montaje
Semana 16 26 nov	- Revisión final calificación	Rev final Bitácora

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.
- Museum, L., (2000). La fotografía del siglo XX: Museum Lugwing Colonia. Colonia: Taschen.
- Sougez, M. (1998). Historia de la fotografía. Madrid, España: Cátedra.
- 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 Gill, Barcelona.
- Giselle Freud. (1974) La Fotografía como documento social. Editorial Gustavo Gill, Barcelona.

Para hacer los esquemas de iluminación: lightingdiagrams.com

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 no presentadas.
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.
- 11.

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

*Enlace al Reglamento de la CICHS:

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”*.