

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Grado en Diseño		
Rama de Conocimiento:	Artes y Humanidades		
Facultad/Escuela:	Ciencias de la Comunicación		
Asignatura:	Fotografía		
Tipo:	Obligatoria	Créditos ECTS:	6
Curso:	3	Código:	1533
Periodo docente:	Quinto semestre		
Materia:	Herramientas Complementarias		
Módulo:	Herramientas del Diseño		
Tipo de enseñanza:	Presencial		
Idioma:	Castellano		
Total de horas de dedicación del alumno:	150		

Equipo Docente	Correo Electrónico
Pablo Álvarez Couso	pablocouso08@gmail.com
Javier Martín Jiménez	javier.martin@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Desde la asignatura de "Fotografía" queremos capacitar a nuestros alumnos para que comprendan el hecho fotográfico como algo más que la realización técnica de la fotografía. Queremos que comprendan la fotografía como un hecho comunicativo, aprendiendo a ver, analizar y comprender la imagen fotográfica, desde un punto de vista ético y estético, sin olvidarnos de la técnica básica para poder desarrollar con calidad el proceso fotográfico.

También pretendemos facilitar al alumno la comprensión de la manipulación fotográfica. Cada día podemos encontrar usos mal intencionados de retoques fotográficos en cualquiera de nuestros medios de comunicación, la

verdad ya no importa, todo es manipulable. Queremos capacitar al alumno para que comprenda la técnica de retoque fotográfico desde un punto de vista ético.

La industria audiovisual se ha convertido en los últimos años en un sector estratégico tanto desde el ámbito económico, como de lo social. Cada vez más la sociedad demanda profesionales especializados que hagan posible el desarrollo y mantenimiento de una industria audiovisual

Dentro de la industria audiovisual se encuadra la fotografía como uno de los pilares más accesibles al público en general. Los últimos años han sido claves en el desarrollo de la técnica fotográfica y han posibilitado el acercamiento masivo del público al arte fotográfico. El desarrollo de la nueva fotografía digital y el constante abaratamiento de las cámaras digitales, han hecho posible que hoy haya, al menos, una cámara fotográfica digital en cada hogar.

Los jóvenes universitarios viven inmersos en una cultura fotográfica. Hoy se vive con una cámara en el bolsillo, todos los teléfonos que usan nuestros alumnos tienen una cámara incorporada. Las nuevas redes sociales han posibilitado la transmisión e intercambio de la fotografía digital. Todo se mide en fotografías, el ocio, el amor, los valores....

Pero este acercamiento masivo a la técnica fotográfica debe ser completado con una formación teórica que capacite al alumno para comprender el arte fotográfico. La fotografía no sólo es técnica. Los avances técnicos han facilitado el uso de la cámara fotográfica, hoy cualquier persona, incluido niños, está capacitada para realizar una fotografía, pero esa fotografía realizada con todos los adelantos técnicos puede ser una fotografía vacía, sin sentido, por un desconocimiento teórico, ético y estético del arte fotográfico.

OBJETIVO

El objetivo de esta asignatura es que el alumno presentar los conocimientos básicos necesarios para la comprensión del medio fotográfico, así como las destrezas y habilidades propias del medio fotográfico. A su vez, se enseñará a ver, interpretar y hacer una fotografía; pero también madurar la capacidad comunicativa, narrativa y de expresión a través del medio fotográfico. Se fomentarán las herramientas de trabajo intelectual (investigar, analizar, trabajo en grupo y presentación de resultados).

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No es necesario ningún tipo de conocimiento previo. Durante el desarrollo de la materia se le proporcionará al alumno todos los materiales y conocimientos necesarios para el desarrollo de la misma

CONTENIDOS

- 1.Naturaleza conceptual y material de la fotografía, fines y funciones.
- 2.Conocimiento de los instrumentos y los materiales fotográficos analógicos y digitales. Esquema general del proceso fotográfico.
- 3.Formación de la imagen. Distancia focal y nº f. Enfoque
- 4.Cámaras fotográficas analógicas. Características y tipos. Cámara réflex de paso universal
- 5.Los controles de las cámaras réflex de paso universal analógicas.
- 6.El diafragma. Profundidad de campo
- 7.Obturadores. Representación del movimiento
- 8.Control de la exposición. Ley de reciprocidad. Sensibilidad emulsión
- 9.Cámaras fotográficas digitales. Características y tipos. Cámara réflex digital
- 10.Los sensores. Tipos, características y tamaños.
- 11.La imagen digital. Definición de pixel, su representación numérica y tipos de archivo
- 12.Objetivos. Características y tipos. Angulo visual y perspectiva. Factor corrección óptica-sensor
- 13.La luz. Naturaleza, calidad y respuesta
- 14.La iluminación en fotografía
- 15.La medición de la exposición. Sistema de zonas
- 16.La iluminación de producto
- 17.Tipos de producciones: fotografía de producto, de moda, de concepto, editorial, publicitaria, reportajes.
- 18.El proceso creativo y la estructuración del pensamiento visual: de la idea a la imagen final. Técnicas y estrategias
- 19.Conocimiento del lenguaje y de los autores más relevantes en fotografía Autores y géneros del siglo XIX.
La fotografía y las artes visuales en el siglo XX.

Estrategias y narrativas contemporáneas.

20.El proyecto: concepto, investigación, cliente, audiencia, presupuesto, calendario, bocetos

21.La producción, el equipo técnico y humano: el material, localizaciones, casting, estilistas, atrezzo.

22.La postproducción. Lightroom y Photoshop (Camera RAW): El tratamiento digital de la imagen fotográfica, la gestión de un archivo digital, la gestión del color y flujos de trabajo. Materiales y procesos de edición de imágenes, presentación de las imágenes fotográficas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.

ACTIVIDADES PRESENCIALES

Clases expositivas

Estudio de casos

Tutoría personalizada y grupal

Evaluación final

TRABAJO AUTÓNOMO

Estudio teórico

Lecturas obligatorias

Trabajos individuales

Trabajos grupales

ACTIVIDADES PRESENCIALES:

Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias

Las Clases expositivas pueden ser impartidas en remoto según el escenario establecido y siempre siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias . El profesor presentará cada uno de los temas: lo que se va a tratar, las lecturas y/o actividades obligatorias, la bibliografía complementaria y los ejercicios de evaluación; el alumno debe planificar su aprendizaje de cada tema.

o Lección magistral que pueden ser impartidas en remoto según el escenario establecido y siempre siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias . El profesor expondrá sinópticamente los temas mediante lecciones magistrales; el alumno

deberá elaborar apuntes sobre lo expuesto.

o Estudio de casos: Análisis, interpretación y crítica de obras fotográficas (Trabajo individual)

o Trabajos de Grupo expuestos en clase

o Tutorías personalizadas y grupales que pueden ser impartidas en remoto según el escenario establecido y siempre siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias :

Evaluación final: El alumno deberá demostrar la comprensión de lo aprendido a lo largo del cuatrimestre mediante ejercicios teóricos y teórico-prácticos y un examen final donde el alumno desarrollará un proyecto de investigación en grupo a partir una serie de temas expuestos por el profesor a lo largo del curso

TRABAJO AUTÓNOMO:

Estudio teórico de los contenidos de la asignatura; puesta en relación de los contenidos de las clases teóricas, los libros de lectura obligatoria y el propio trabajo de investigación personal.

Actividades complementarias (parte práctica):

Trabajo individual.

OBLIGATORIAS:

1. Profundidad de campo

2. Velocidad de obturación

3. Reflexión Ética fotográfica (seleccionar una fotografía y hacer una reflexión)

4. Fotografía en plató (manejo de luz continua y destello)

5. Fotografía de producto (objetos aislados)

6. Fotografías de objetos translúcidos y reflectantes (vidrio y metal)

7. Retrato (con luz natural y artificial)

OPTATIVAS:

10. Bodegón

11. Paisaje

Trabajo final.

Se presentarán los ficheros (raw) y los ficheros finales modificados y retocados digitalmente (Tiff y jpeg) de todos los trabajos "profesionales" realizados en plató, además de las primeras prácticas de manejo de cámara (diafragma, obturación , ISO, Color....) en Jpeg

ADVERTENCIA sobre la parte práctica: El alumno deberá realizar el 80% del trabajo individual OBLIGATORIO para que sea evaluado para el trabajo continuo. Si no se entregará el 80% de los ejercicios prácticos, ninguno será evaluado.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
60 horas	90 horas
Seminarios Presentación de trabajo Tutorías Evaluación Lección magistral	Estudio teórico h 50h Trabajo individual h 22h Trabajo en grupo 18h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Desarrollar la capacidad creativa del alumno desde una sólida base teórico-práctica que le permita plantear, resolver y presentar problemas de diseño de una forma única y original.

Inculcar en el alumno la capacidad de trabajar en equipo, partiendo de la investigación autónoma al servicio de un proyecto global, que le permita definir responsabilidades y colaborar con otras profesiones y oficios, persiguiendo un fin común.

Enseñar al alumno a exponer, argumentar y defender su proyecto tanto a nivel universitario como en un entorno profesional, de cara a clientes o a profesionales del Diseño.

Formar a un profesional intelectualmente curioso, que rechaza el pensamiento débil, y que aspira a mejorar la cultura contemporánea transmitiendo valores basados en la búsqueda de la verdad, el bien y la belleza.

Competencias específicas

Dominar la edición y producción fotográfica.

Adquirir la capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo creativo.

Adquirir la capacidad de curiosidad y de sorpresa más allá de la percepción práctica.

Desarrollar la capacidad para trabajar autónomamente.

Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo.

Obtener apreciación estética.

Adquirir conocimientos básicos de fisiología de la percepción visual y sus implicaciones para la comunicación visual.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Relaciona las herramientas de creación fotográfica con otras metodologías y disciplinas de diseño, como el diseño de producto, el audiovisual, de moda, o de interior.

Adquiere hábitos de observación, análisis y reflexión del hecho fotográfico, y los relaciona con otras metodologías del diseño.

Maneja correctamente una cámara fotográfica digital para el registro de imágenes para fines comerciales o comunicativos.

Diseña y realiza un proyecto fotográfico orientado a algún problema de diseño, de comunicación o comercial.

Adquiere los conocimientos necesarios para retocar imágenes mediante técnicas digitales.

Analiza críticamente la estética y ética de una fotografía y sus implicaciones como modo de comunicación o representación.

Demuestra los conocimientos básicos necesarios para la comprensión y análisis de la imagen fotográfica.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluación se ha diseñado teniendo en cuenta dos escenarios diferentes en función de la situación propiciada por las circunstancias sanitarias consecuencia del COVID-19. En ambos casos, dicho sistema, tiene en cuenta el trabajo personal y el trabajo práctico ya sea en clase, de forma física o de forma virtual, además de la entrega de un proyecto final.

SISTEMA ORDINARIO DE EVALUACIÓN :

Convocatoria Ordinaria

Los requerimientos mínimos para mantener la evaluación continua son:

- Haber ejecutado la totalidad de los ejercicios propuestos en clase y cumplido los requisitos de cada uno para aprobarlos. La entrega en fecha es obligatoria.

- Asistir al menos al 80 por ciento de las clases (la asistencia en principio es presencial, si el escenario de docencia cambia a 100% en remoto, la asistencia sería obligatoria en remoto)

-Entregar en fecha los trabajos para elaborar fuera de clase.

I) Sistema de evaluación con docencia SEMIPRESENCIAL

La evaluación será continua y la calificación final será el resultado de ponderar todas las calificaciones obtenidas en:

Ponderación de la evaluación:

Prueba objetiva de contenidos: evaluación final de los temas expuestos 45% través de una presentación y

defensa de un proyecto de investigación por grupos de trabajo de un tema propuesto por el profesor de forma presencial. Suponiendo que cambie el escenario a una docencia 100% en remoto el examen se realizará de igual manera, con una presentación y defensa de un proyecto de investigación de un tema propuesto por el profesor en remoto, es decir el grupo defenderá su tema de forma virtual en una sesión a través de la aplicación Blackboard Collaborate u otra afín .

- Trabajos individuales, en grupo y lecturas obligatorias Los trabajos practico individuales se realizarán en horas de clase presenciales, suponiendo que cambie el escenario a una docencia 100% en remoto el profesor adaptará estos trabajos prácticos a las condiciones existentes y se realizarán en casa, pero siempre tendrán que desarrollarse para poder aprobar la asignatura : 50%.

- Asistencia y participación creativa en clase y tutorías: 5%

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

El Alumno debe de presentar todos los trabajos realizados durante en cuatrimestre para poder presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria

Esta consistirá en:

- Prueba objetiva de contenidos: evaluación final de los temas expuestos 45% través de una presentación y defensa de un proyecto de investigación individual de un tema propuesto por el profesor. Suponiendo que cambie el escenario a una docencia 100% en remoto el examen se realizará de igual manera, con una presentación y defensa de un proyecto de investigación de un tema propuesto por el profesor en remoto, es decir el alumno defenderá su tema de forma virtual en una sesión a través de la aplicación Blackboard Collaborate u otra afín

- presentación de trabajos individuales 50 %

SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACION

II) Sistema de evaluación con 100% docencia en REMOTO

La evaluación será continua y la calificación final será el resultado de ponderar todas las calificaciones obtenidas en:

Ponderación de la evaluación:

Prueba objetiva de contenidos: evaluación final de los temas expuestos 45% través de una presentación y defensa de un proyecto de investigación por grupos de trabajo de un tema propuesto por el profesor de forma presencial. Suponiendo que cambie el escenario a una docencia 100% en remoto el examen se realizará de igual manera, con una presentación y defensa de un proyecto de investigación de un tema propuesto por el profesor en remoto, es decir el grupo defenderá su tema de forma virtual en una sesión a través de la aplicación Blackboard Collaborate u otra afín .

- Trabajos individuales, en grupo y lecturas obligatorias Los trabajos practico individuales se realizarán en horas de clase presenciales, suponiendo que cambie el escenario a una docencia 100% en remoto el profesor adaptará estos trabajos prácticos a las condiciones existentes y se realizarán en casa, pero siempre tendrán que desarrollarse para poder aprobar la asignatura : 50%.

- Asistencia y participación creativa en clase y tutorías: 5%

Alumnos repetidores

Necesitaran superar los requisitos mínimos

Requisitos mínimos para aprobar la asignatura

Haber ejecutado la totalidad de los ejercicios propuestos: Manejo de Cámara y ejercicios iluminación plató

Superar la Prueba Objetiva de Contenidos: evaluación final de los temas expuestos en clase.

¡Advertencias!

- CUALQUIER TRABAJO O EJERCICIO EN EL QUE SE DETECTE CORTA-PEGA DE INTERNET SERÁ CONSIDERADO COMO PLAGIO Y EQUIVALDRÁ A LA NO ACEPTACIÓN DEL MISMO

- Los trabajos y ejercicios deberán ser entregados en fecha y hora en el Aula Virtual.

De lo contrario, no serán corregidos.

- El trabajo de grupo (parte teórica) deberá ser entregado la semana anterior a su presentación y subido a Aula Virtual durante la semana siguiente a la presentación. Aquellos que no cumplan con cualquiera de estos plazos, serán penalizados. El alumno deberá guardar el original del mismo, ya que los trabajos en papel no serán devueltos.

- Los alumnos deberán tener siempre en clase el portfolio con todos los ejercicios por duplicado que se vayan realizando.

- Los alumnos deberán leer todas las lecturas obligatorias.

- El trabajo continuo de la parte teórica se evaluará en función de la participación e iniciativa del alumno. Esto quiere decir que un alumno no participativo, irá perdiendo la posibilidad de conseguir la puntuación correspondiente a la parte continua.

- Puntualización parte práctica: el alumno deberá realizar el 80% del trabajo individual OBLIGATORIO para que sea evaluado para el trabajo continuo. Si no se entregara el 80% de los ejercicios prácticos, ninguno será evaluado.

Básica

ADAMS, A. (2000) La cámara. Madrid, Omnicom.

BARTHES, R. 1999. (1ª ed. 1980) .La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Ed. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, (Col. Paidós Comunicación, 43).

DUBOIS, P. (2002) (1ª ed. 1983).El acto fotográfico. De la representación a la recepción .Ed. Paidós Ibérica. Barcelona, (Col. Paidós Comunicación, 20).

RUTTER, Cris, (2006).Manual del color esencial para fotógrafos. Barcelona, Blume,

VALDES-MIRANDA, Claudia, (2008).Técnicas de retoque y montaje con Photoshop (Guía práctica) , Madrid, Anaya multimedia.

WESTON, Cris,(2004). Principios básicos de iluminación en fotografía. Barcelona, Blume,

Complementaria

BATCHEN, G. (2004).Arder en deseos. La concepción de la fotografía. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, (Col. FotoGGrafía).

BELTING, H.(2007)(1ª ed. 2002).Antropología de la imagen. Ed. Katz Editores. Madrid, (Col. Conocimiento, 3032).

BENJAMIN, W. (2004) (1ª ed. Frankfurt, 1977)."Pequeña historia de la fotografía", Sobre la Fotografía. Ed. Pre-Textos. Valencia,

BOUILLOT, R.(1981). El rostro y su imagen: el retrato fotográfico. Ed. Hispano Europea. Barcelona,

BOURDIEU, P. (2003) (1ª ed. 1965). Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. (Col. FotoGGrafía).

CAMPANY, David,(2006). Arte y fotografía. London, Phaidon Press Limited.

CARTIER-BRESSON, H. (2004). Fotografiar del natural. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, (Col. FotoGGrafía).

DALU, Tim,(2005). Enciclopedia de fotografía digital. Guía completa de imagen y arte digital. Barcelona. Blume,

DEBRAY, R. (2002).Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente. Ed. Paidós. Barcelona, (Col. Paidós Comunicación, 58).

DURAND, R. (2002).Le regard pensif. Lieux et objets de la photographie. Ed. Éditions de la Différence. Paris, (Col. Les Essais).

EDER, J. M. (1976). History of Photography. Ed. Dover. New York,

FONTCUBERTA, Joan, (2002).El beso de Judas. Fotografía y verdad. Barcelona. Gustavo Gili,

FONTCUBERTA, Joan, (2003).Estética Fotográfica. Barcelona. Gustavo Gili,

FREEMAN, Michael,(2009). El ojo del fotógrafo: composición y diseño para crear mejores fotografías digitales, Barcelona, Blume,

KRAUSS, R. (2002).Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos. Ed. Gustavo Pili. Barcelona, (Col. FotoGGrafía).

LEMAGNY, J. C. y ROUILLÉ, A. (1988).Historia de la fotografía. Ed. Martínez Roca. Barcelona,

NARANJO, J. (ed.) (2006).Fotografía, antropología y colonialismo (1845-2006). Ed. Gustavo Gili. Barcelona, (Col. FotoGGrafía).

NEWHALL, B.(1983).Historia de la fotografía. Ed. Gustavo Gili. Barcelona,

PEREA, J., CASTELO, L., MUNARRIZ, J.(2007). La imagen fotográfica. Madrid, Akal,

SONTAG, S.(1996). Sobre la fotografía. Ed. Edhasa. Barcelona,