

Código-Materia:	12053 Fotografía
Requisito:	12047 Teoría del Color
Programa – Semestre:	Diseño de Medios Interactivos – Cuarto Semestre
Período académico:	2010 - 2
Intensidad semanal:	3 horas
Créditos:	3

Descripción

El taller de Fotografía se basa en el conocimiento profundo de los antecedentes de la invención de la fotografía y los iconos de la historia de la misma. Continúa con el conocimiento detallado de la cámara digital.

Objetivos

General:

Al finalizar el curso de Fotografía, el estudiante habrá Reconocido el valor histórico, cultural, artístico, económico y social de la fotografía fija y de la imagen audiovisual. También habrá hecho el proceso de apropiarse de la herramienta de la fotografía desde el conocimiento básico de una cámara digital y sus partes. Así como entender el lenguaje y la composición, y poder construir imágenes expresivas, con un contenido simbólico, cargado de subjetividad y expresión. Darle a la fotografía el uso adecuado, sabiendo aplicar su saber en principios básicos de la construcción de piezas de comunicación visual y el conocimiento básico del Lenguaje Audiovisual para la construcción de una propuesta de comunicación a través de la imagen fija y/o en movimiento.

Terminales:

Al finalizar el semestre el estudiante estará en capacidad de:

- Comprender y relacionarse con el lenguaje audiovisual desde la perspectiva fotográfica para interpretar críticamente las producciones fotográficas, pero también y sobre todo para producir las propias.

Específicos

De formación académica:

Unidad 1 y 2: Introducción filosófica y antecedentes de la fotografía y de la imagen cinematográfica. Historia de la fotografía

Al finalizar estas unidades el estudiante estará en capacidad de:

- Conocer la importancia de la fotografía como medio de expresión desde su invención desde el siglo XIX y de la forma como ha aportado cultural y técnicamente a la sociedad.

Unidad 3: La cámara análoga y la cámara digital

Al finalizar esta unidad el estudiante estará en capacidad de:

- Usar los principios básicos de la fotografía digital: la cámara y sus partes, la captura y grabación de imágenes y sus diferentes usos.

Unidad 4: El lenguaje de la fotografía La luz natural

Al finalizar esta unidad el estudiante estará en capacidad de:

- Reflexionar sobre la importancia del conocimiento de la luz natural como ingrediente fundamental de la imagen y aplicar los conceptos teóricos y prácticos del lenguaje y composición en la producción de imágenes, que van de la simple captura y representación hasta la compleja subjetivización y semiótica de la imagen.

Unidad 5: La fotografía como elemento básico de la comunicación visual.

Al finalizar esta unidad el estudiante estará en capacidad de:

- Entender el sentido amplio de la creación fotográfica. Para ello sabrá conceptualizar sobre las diferentes escuelas y movimientos que utilizaron la fotografía como lenguaje creativo.

Unidad 6: La fotografía en estudio. Taller.

Al finalizar esta unidad el estudiante estará en capacidad de:

- Conocer los equipos, materiales y accesorios de un estudio profesional.
- Saber utilizar de manera básica los principios de manejo de la luz y equipos en un estudio de fotografía profesional.

Unidad 7: Concepto de forma audiovisual.

Al finalizar esta unidad el estudiante estará en capacidad de:

- Relacionarse y manejar el lenguaje audiovisual.
- Comprender el concepto de forma y contenido en el lenguaje audiovisual.

Unidad 8, 9, 10, 11 y 12: La narración como sistema formal. Sistemas formales no narrativos. Puesta en escena. La imagen fotográfica audiovisual, el encuadre. El estilo.

Al finalizar estas unidades el estudiante estará en capacidad de:

- Comprender la estructura, técnica, los patrones estilísticos y la significación de la imagen audiovisual.
- Construir una puesta en escena y controlar el espacio de la realización de la escena.
- Manejar los aspectos fotográficos del plano, el encuadre del plano y la duración del plano.

De formación en valores y competencias:

Al terminar el curso cada estudiante habrá tenido la oportunidad de reflexionar sobre los siguientes valores, así como de desarrollar estas capacidades:

- Liderazgo
- Autonomía
- Responsabilidad
- Pensamiento crítico
- Habilidades comunicativas a través de la imagen.

- Interpretación de producciones audiovisuales

Cada estudiante en el transcurso del semestre, desarrolla las capacidades y valores anteriores por medio de la un portafolio que debe construir a partir de su propia experiencia a lo largo del semestre, de las exposiciones que hace en cada clase y a través de las imágenes que busca e ingenia para presentar y a través de el análisis de una película desde la técnica, lo histórico y lo artístico.

Metodología

Se manejan las siguientes estrategias:

1. **Intervenciones Inductivas:** Para conceptualizar sobre las temáticas abordadas. Estas intervenciones están a cargo del docente para complementar las presentaciones de los estudiantes. Se desarrollan en salón de fotografía.
2. **Memoria fotográfica:** Creación de un portafolio que contiene todos los ejercicios de tomas fotográficas relacionados con el programa para evaluar el proceso de apropiación de los conocimientos y hacer las recomendaciones pertinentes para lograr los objetivos del curso.
3. **Ejercicios de taller:** Constituyen la práctica y aplicación de los temas abordados y la exploración de los motivos fotográficos.
4. **Cine-Foro:** Un mirada crítica de algunos de los hitos en la historia del cine y del video. Se pretende que a través del dialogo, la reflexión y la discusión en clase sobre películas que marcaron cambios de pensamiento en lo técnico y artístico, se identifiquen los principales estilos fotográficos utilizados en el cine y en el video, como herramienta para el inicio de una construcción audio-visual propia.
5. **Proyecto Integrador:** El montaje de un proyecto creativo usando algunos de los medios audiovisuales en multimedia, donde se presentan los trabajos realizados por los estudiantes para la evaluación final. Allí se comparte colectivamente el desarrollo y la producción de un trabajo individual, que luego será presentado en el montaje de una exposición abierta al público universitario.

Actividades del estudiante

Antes de la clase:

- Lecturas recomendadas.
- Preparación de la presentación del siguiente tema a ver en clase.
- Producción de fotografías para el portafolio, reflejando en cada una los conceptos y técnicas vistas en clase.
- Escoger una película de la lista que recomienda el profesor y de las que se proponen en clase, verla y llevar argumentos para debatir en clase.

Durante la clase:

- Presentación del tema.
- Debates sobre el tema presentado.
- Presentación de una película.
- Presentación al grupo de las fotografías producidas en la semana.

Después de la clase:

- Atender algunas de las recomendaciones sugeridas por el profesor, tanto en las fotografías como en las presentaciones y argumentos de la película discutida.

Evaluación

Los porcentajes de los parciales estarán constituidos así:

Primer Corte 30% **Semana 6**

Desarrollo de ejercicios teórico – prácticos, en cada sesión se tiene en cuenta el aporte a nivel de lecturas, consultas y trabajo particular. Lecturas, participación activa en cine-foro, carpeta con ejercicios prácticos

Objetivos de aprendizaje:

Para los trabajos planteados al finalizar esta unidad el estudiante deberá estar en capacidad de:

- Aplicar principios y procesos de expresión vistos durante el semestre, partiendo de los principios históricos de la fotografía hasta el desarrollo de una sesión fotográfica profesional en estudio.

Segundo Corte 30% **Semana 12**

Desarrollo de ejercicios teórico – prácticos, en cada sesión se tiene en cuenta el aporte a nivel de lecturas, consultas y trabajo particular. Lecturas, participación activa en cine-foro, carpeta con ejercicios prácticos

Objetivos de aprendizaje:

Para los trabajos planteados al finalizar esta unidad el estudiante deberá estar en capacidad de:

- Aplicar principios y procesos de expresión vistos durante el semestre, conceptos de forma audiovisual hasta la puesta en conocimiento y practica de la narración como sistema formal.

Final 40% **Semana 17**

Desarrollo de una exposición, resultado de la elección de una o varias imágenes del portafolio que ha sido preparado durante todo el semestre a partir de la segunda sesión. Trabajo final para exposición colectiva.

Objetivos de aprendizaje:

Para los trabajos planteados al finalizar esta unidad el estudiante deberá estar en capacidad de:

- Realizar una exposición final donde se reflejaran los conceptos, el análisis y la capacidad de creación de imágenes propias y de calidad técnica.

Reglas Especiales

Asistencia y Puntualidad

Normativas contenidas en el Manual de Procedimiento para Evaluación de Materias Teórico -Prácticas del Departamento de Diseño en caso de inasistencia o Retardo.

Se asume que el estudiante deberá asistir a todas y cada una de las clases, de lo contrario no aprenderá todos los conceptos objetivos del semestre. El estudiante que falte a un parcial o entrega de diseño y tenga una excusa válida (ejemplo: incapacidad medica radicada en la EPS) debe presentarla al Director del Programa respectivo máximo tres días hábiles después de la falta para su respectiva comprobación y

aprobación de supletorio. Sin lo anterior, la excusa no será válida y la entrega será evaluada con 0.0. Se exigirá puntualidad en la asistencia a clases. Cada impuntualidad será contabilizada por el profesor como falta y se considerara perdida la material si el alumno presenta faltas de un 20% o más del número total de las horas del curso.

En caso de suceder alguna contradicción entre estos procedimientos y el libro de Derechos, Deberes y Normas de la Universidad, prevalecerá lo que este estipulado en el último.

Bibliografía

Libro guía:

- Rafols, Rafael. "Diseño audiovisual" Ed. Gustavo Gili SA. Barcelona 2003

Libros Complementarios:

- Foncuberta, Joan. "Foto-Diseño" Ed Ceac SA Barcelona 1988
- Langford, Michael. "Enciclopedia completa de la fotografía" Madrid 1982
- "La fotografía del siglo XX" Ed Taschen 1997
- Jiménez, Carlos. "Los rostros de medusa" Ed Universidad Nacional de Colombia 2002
- Freund, Gisele. "La fotografía como documento social" Ed Gustavo Gili SA. París 1993
- Sougez, Maie-Loup "Historia de la fotografía" Ed. Cátedra Madrid 1991
- Yates Steve (Ed) "Poéticas del espacio" Ed. Gustavo Gili. Barcelona 2002
- Foucault Michel. "Las palabras y las cosas" Siglo XXI editores. Mexico 1978
- Tausk Petr. "Historia de la fotografía en el siglo XX. Ed. Gustavo Gili SA Barcelona 1978
- Newhall Beaumont. "Historia de la fotografía" Ed. Gustavo Gili SA Barcelona 2002
- David Bordwell. "Arte Cinematográfico" Ed. Paidos Iberoamerica 1995

Del lenguaje audiovisual

- Steven D. Katz. "Plano a Plano. De la idea a la pantalla" (tomo1). El nombre original en inglés es: Film Directing
- David Bordwell "La Narración en el cine de ficción"
- Mascelli, Joseph V. "Los cinco principios básicos de la Cinematografía"
- Fernández Diez y J. Martínez Abadía "Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual"

De la iluminación

- Nestor Almendros: "Días de una cámara" Seixbarral
- Peter Ettegui: "Directores de Fotografía"
- Blain Brown: " Iluminación en cine y televisión" En inglés es "Motion Picture & Video Lighting".
- Benjamin Bergery: "Reflection: Twenty-one cinematographers at work"
- Carlos F. Herrero: "El lenguaje de la luz. Entrevistas con directores de fotografía del cine español"

PELÍCULAS RECOMENDADAS POR DIRECTOR:

Martin Scorsesse

Toro Salvaje
Taxi Driver
Goodfellas

Francis Ford Coppola
El Padrino

Lars von Trier
Braking the Waves
Veit Helmer.
Tuvalu

Wim Wenders:
Alicia en las ciudades.
Buena Vista Social Club.

Stanley Kubrik:
El Resplandor
La Naranja Mecánica
2001 Odisea en el Espacio.

Alfred Hitchcock:
Psicosis

Orson Welles
Sed de mal
Ciudadano Kane

William Wyler.
Ben Hur

Vittorio de Sica
El Ladrón de bicicletas

Fernando Meirelles
Ciudad de Dios.

Marta Rodríguez, Jorge Silva.
El documental colombiano que se llama "Chircales".

Shari Springer Berman y Robert Pulcini.
American Splendor.

Sylbain Chomet
Las trillizas de Belleville

Jim Jarmush
Down By Law

Emir Kusturika
Tiempo de gitanos.
Gato negro, Gato blanco

Robert Wiene
El Gabinete del Dr. Caligari

F.W. Mumau

Nosferatu

Jean Luc Godard

Al final de la escapada

François Truffaut

Jules and Jim

Disparen sobre el Pianista.

Vittorio Storaro:

Dick Tracy

Bernardo Bertolucci

El último emperador

Milos Forman

Alguien voló sobre el Nido del Cuco

Zhang Yimou.

Hero