

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Profesorado en Artes Audiovisuales

Año: Primero

Unidad curricular: FOTOGRAFÍA

División: 1

Turno: Mañana

Año lectivo: 2024

Horas semanales: 3 horas cátedra

Docente: Lic. Mónica Fessel

Modalidad: Taller

Correlativas previas: Ninguna

Correlativas posteriores: Realización I, Fotografía e Iluminación Audiovisual y Animación.

Objetivos:

- Conocer las posibilidades artísticas del lenguaje fotográfico;
- conocer y ejercitar los aspectos técnicos básicos de la fotografía;
- comprender los aspectos expresivos que conlleva la utilización de los diferentes recursos técnicos;
- reconocer a la fotografía y su lenguaje como una herramienta para la enseñanza de las artes audiovisuales;

Ejes de contenidos: (descriptores)

La luz. Desarrollo de las técnicas fotográficas. Artefactos fotográficos: la cámara oscura, Cámara estenopeica, analógica y digital. Fotografiar sin cámaras. La mirada fotográfica. Gramática de la fotografía. El Blanco y Negro, El color. Narraciones fotográficas. Fotomontaje. Iluminación. Postproducción. Estéticas fotográficas. Integración e hibridación. Foto documental, foto ficcional, foto artística y foto social. Fotografía instrumental. Circulación, distribución y codificación de significados fotográficos. La fotografía objeto y la inmaterialidad de lo digital. "Lo fotográfico" como campo estético propio. La fotografía como imagen técnica. Diferencias entre la fotografía con fines instrumentales (en los medios de comunicación), como práctica cotidiana en la construcción de imaginarios subjetivos (en el ámbito científico), y como objeto de arte. La circulación y distribución de las imágenes técnicas y la codificación de sus significados.

Desarrollo de contenidos:

UNIDAD 1: FOTOGRAFÍA, ESCRITURA DE LAS APARIENCIAS

Etimología de la palabra Fotografía. Instancias de este proceso artístico-comunicacional.

UNIDAD 2: LA FORMACIÓN DE LA IMAGEN

Naturaleza de la luz. La luz blanca. Propiedades. La formación de la imagen. Artefactos fotográficos: la cámara oscura, la cámara estenopeica. La fotografía como objeto y la inmaterialidad de lo digital. Materiales sensibles en blanco y negro y color. Imágenes digitales: mapa de bits, píxel, resolución. Formato de archivos.

UNIDAD 3: LA CÁMARA FOTGRÁFICA Y LA PRODUCCIÓN DE IMÁGENES

Tipos de cámaras según el visor, el formato y el soporte. La cámara réflex. Controles básicos. Plano focal. Tipos de sensor. Enfoque. Fotómetro. Obturador de plano focal. Velocidad de obturación y definición.

Diafragma. Abertura y números f. Sensibilidad. La toma fotográfica. Valor de Exposición. Profundidad de campo. Factores que la determinan. Objetivos de distancia focal fija y variable. Usos característicos.

UNIDAD 4: LA REPRESENTACIÓN DE LA IMAGEN Y LA MIRADA FOTOGRÁFICA

Aproximación a lo Fotográfico. Principios de la alfabetidad visual. Composición de la imagen.

Fotografía instrumental. Fotografía artística. Fotografía documental. Distintas estéticas. Fotomontaje.

La representación de las imágenes. El proceso de denotación y connotación. Relevo y Anclaje. Polisemia. La toma y la continuidad secuencial. Narraciones fotográficas. El lector en la imagen. La interpretación.

Trabajos prácticos:

Actividad grupal en clase: Reflexiones sobre el proceso expresivo-comunicativo de la fotografía

En esta primera actividad les propongo que trabajen en grupos de 4 o 5 personas y reflexionen sobre las Instancias de este proceso artístico/comunicacional vinculando los textos de Fontcuberta, Auster, Sontag, Wenders y Formiguera. Pueden hacer un punteo, una red conceptual, un resumen, o un cuadro sinóptico tomando en cuenta los siguientes ejes:

-Fotógrafo/Autor

-Fotografías

-Observador/espectador/lector

-Uso

Por otro lado, les propongo que arriesguen una interpretación sobre el cuento de Saer y cómo se relacionaría con este taller y los textos dados.

Objetivos: Que les estudiantes reflexionen sobre el proceso expresivo-comunicativo de la fotografía. Que observen los procesos sensibles inherentes al hecho fotográfico.

TP1: Naturaleza de la luz

Luego de la lectura del Cap.2 Luz: formación de la imagen del libro de Langford, Michel y otros: *Fotografía básica. Guía para fotógrafos*. y los conceptos sobre la Naturaleza de la luz, la luz blanca y sus propiedades desarrollados en clase, les estudiantes realizarán este trabajo fuera de clase. El práctico se desarrollará en tres etapas, una de manera individual y dos de manera grupal (4/5 estudiantes):

1. En la primera etapa, cada integrante del grupo deberá hacer distintas tomas fotográficas (con la cámara o dispositivo que tenga) buscando plasmar los diferentes efectos o resultados que se perciben cuando la luz incide sobre distintas superficies y materiales. Tengan en cuenta que cada efecto tiene, a su vez, diferentes manifestaciones que deben ejemplificar con al menos una fotografía.

2. En la segunda etapa, el grupo juntará el total de imágenes realizadas por sus integrantes y elegirá -de manera consensuada- una o dos de cada efecto.

3. En la tercera etapa, realizarán un breve análisis de cada imagen elegida fundamentado con los conceptos y bibliografía dada.

Las fotografías deben realizarse especialmente para este TP y no se podrán utilizar fotos realizadas con anterioridad. Cada grupo entregará el informe tipeado e impreso en clase, todos los archivos JPG crudos, organizados por carpetas -una por cada grupo- y allí, una carpeta diferente por cada estudiante y una carpeta con la selección grupal con una referencia clara sobre el efecto que se ejemplifica en un one-drive específico.

Objetivos: Que les estudiantes ejerciten la realización de tomas fotográficas a partir de la observación consciente de la incidencia de la luz en distintas materialidades. Que ejerciten la percepción visual y la construcción de imágenes a partir de los conceptos teóricos estudiados.

TP2: Velocidad de obturación y definición

Para la realización de este trabajo práctico, los estudiantes realizarán distintas tomas fotográficas siguiendo las especificaciones dadas por la docente. El trabajo será grupal (4/5 estudiantes) y se realizará en clase aplicando los conceptos desarrollados. Los estudiantes deberán tomar nota de las características técnicas de las tomas realizadas (nº de archivo, velocidad de obturación, ISO y número de diafragma).

El práctico se organizará en tres partes:

1. En la primera, cada grupo realizará 2 series de 5 fotografías c/u con las siguientes características: Serie A: una persona caminando hacia la cámara en plano entero. Las fotografías se realizarán con la cámara en un trípode, en modo Manual, Balance de Blanco personalizado y con las siguientes velocidades de obturación: 1/500; 1/125; 1/30; 1/8, 1/2, además usarán una sola distancia focal (35mm en cámaras con sensor APSC). En todos los casos deberán mantener el Valor de Exposición (relación de cantidad de luz: deberán modificar el diafragma y/o el ISO de tal modo que el fotómetro les indique la exposición correcta).

Serie B: una persona caminando paralela a la cámara en plano entero. Las fotografías se realizarán con los mismos parámetros que en la serie anterior. En todos los casos deberán mantener el Valor de Exposición (relación de cantidad de luz: deberán modificar el diafragma y/o el ISO de tal modo que el fotómetro les indique la exposición correcta).

2. En la segunda parte, cada grupo realizará 5 fotografías de un objeto estático con cámara en mano (sin apoyo) y una sola distancia focal (35mm en cámaras con sensor APSC). Las fotografías se realizarán con los mismos parámetros que en las series anteriores. Las velocidades de obturación serán: 1/500; 1/60; 1/15; 1/2 y 1". En todos los casos deberán mantener el Valor de Exposición (relación de cantidad de luz: deberán modificar el diafragma y/o el ISO de tal modo que el fotómetro les indique la exposición correcta).

3. En la tercera, el grupo observará las diferencias que aparecen en cada serie fotográfica, realizará una presentación oral a partir de la elección de una imagen y un breve informe que incluya las especificaciones técnicas de cada toma y las explicaciones y conclusiones correspondientes.

Cada grupo entregará el informe tipeado e impreso en clase y los archivos JPG crudos en una carpeta identificada con el nombre del grupo en un one-drive específico.

Objetivos: Que los estudiantes ejerciten la exposición fotográfica. Que reconozcan las características y las posibilidades del manejo de la velocidad de obturación y diferencien el movimiento profílmico del movimiento de cámara.

TP3: Profundidad de campo y Valor de Exposición / Objetivos

Para la realización de este trabajo práctico, los estudiantes realizarán distintas tomas fotográficas siguiendo las especificaciones dadas por la docente. El trabajo será grupal (4/5 estudiantes) y se realizará en clase aplicando los conceptos desarrollados. Los estudiantes deberán tomar nota de las características técnicas de las tomas realizadas (nº de archivo, velocidad de obturación, ISO y número de diafragma).

El práctico se organizará en tres partes:

1: Profundidad de campo y Valor de Exposición

En esta primera parte cada grupo realizará tres series de tres fotografías c/u, manteniendo la misma distancia objeto-cámara, la misma distancia focal (objetivo de 50mm.) y la misma sensibilidad (ISO). Deberán ubicar 3 objetos a una distancia de unos 40cm. aprox. entre sí sobre un fondo complejo. Las fotografías se realizarán con la cámara en un trípode, en modo Manual y Balance de blanco personalizado. El enfoque pueden usarlo en manual (desde el objetivo) o en AF (autofocus) con selección manual del punto de enfoque.

Serie A: Colocar el punto de enfoque sobre el primer objeto y realizar 3 fotos con los siguientes diafragmas respectivamente: f 1.8; f 8 y f 22. En los tres casos deberán mantener el Valor de Exposición

(relación de cantidad de luz: deberán modificar la velocidad de obturación de tal modo que el fotómetro les indique la exposición correcta).

Serie B: Colocar el punto de enfoque sobre el segundo objeto y realizar 3 fotos con los mismos diafragmas de la serie anterior. En los tres casos deberán mantener el Valor de Exposición (relación de cantidad de luz: deberán modificar la velocidad de obturación de tal modo que el fotómetro les indique la exposición correcta).

Serie C: Colocar el punto de enfoque sobre el tercer objeto y realizar 3 fotos con los mismos diafragmas de la serie anterior. En los tres casos deberán mantener el Valor de Exposición (relación de cantidad de luz: deberán modificar la velocidad de obturación de tal modo que el fotómetro les indique la exposición correcta).

2: Objetivos

En esta segunda parte, cada grupo realizará dos series de tres fotografías con las siguientes características: Serie A: tres tomas de un mismo objeto o una persona -cuidando que esté separado del fondo o que éste sea un fondo complejo-, manteniendo la misma distancia objeto-cámara (entre 1,5 y 2 m.), el mismo diafragma, la misma velocidad de obturación y utilizando una distancia focal distinta respectivamente (es recomendable utilizar las siguientes distancias focales 18mm; 35mm y 135mm).

Serie B: tres tomas de un mismo objeto o una persona -cuidando que esté separado del fondo o que éste sea un fondo complejo- manteniendo el mismo diafragma, la misma velocidad de obturación, utilizando una distancia focal distinta (las mismas que en la serie A) y variando la distancia objeto-cámara para mantener el mismo tamaño de plano.

Parte 3:

En esta tercera parte, cada grupo observará las diferencias que aparecen en cada serie fotográfica, realizará una presentación oral a partir de la elección de tres imágenes y un breve informe que incluya las especificaciones técnicas de cada toma, las explicaciones y conclusiones correspondientes.

Cada grupo entregará el informe tipeado e impreso en clase y los archivos JPG crudos en una carpeta identificada con el nombre del grupo en un one-drive específico.

Objetivos: Que los estudiantes afiancen la resolución de la exposición fotográfica. Reconozcan los factores que intervienen en la profundidad de campo y sus posibilidades técnico-expresivas. Que reconozcan, también, la regla de los tercios que interviene en la profundidad de campo y sus posibilidades técnico-expresivas. Que diferencien el encuadre del tamaño de plano. Que reconozcan las características de las distintas distancias focales y su incidencia en la profundidad de campo.

TP Integrado con Tecnologías Audiovisuales específicas y/o Dirección de Arte: se propone la realización de uno o dos trabajos prácticos integrados con los talleres de Tecnologías Audiovisuales específicas y Dirección de Arte. Dichas prácticas se piensan para ejercitar la profundidad de campo y foco diferenciado, variaciones de planos y distancias focales, así como composición de la imagen en escenas realizadas en fotografía y video.

TP integrador (con carácter de parcial): Relato Fotográfico

Para la realización de este trabajo práctico, los estudiantes realizarán un relato fotográfico con 10/12 tomas finales. El trabajo será grupal (4/5 alumnos) y se realizará integrando los conceptos desarrollados durante el ciclo lectivo. Los estudiantes tomarán, como punto de partida, un cuento dado por la cátedra. Las tomas fotográficas se realizarán con cámaras réflex o mirrorless digitales (de la escuela o propias). Deberán estar correctamente expuestas y tener variedad de planos, variedad de puntos de vista y diferentes profundidades de campo. Puede trabajarse en blanco y negro o color y utilizar la velocidad de obturación como recurso expresivo/narrativo. Se valorará la puesta en práctica de los principios de composición de la imagen.

El práctico se organizará en etapas:

1. En la primera, cada grupo realizará un storyboard que se utilizará como guión en la realización del TP.
2. En la segunda etapa, cada grupo realizará las tomas fotográficas (en clase o fuera de clase). En esta instancia deberán llevar el storyboard.
3. En la tercera etapa, cada grupo entregará los archivos JPG crudos seleccionados en una carpeta identificada con el nombre del grupo y el título del trabajo en un one-drive específico. Con este trabajo se realizará una defensa y puesta en común oral y grupal que tratará los aspectos técnicos y compositivos de las tomas, para esto cada grupo deberá llevar los archivos en un pen drive a la escuela.

Objetivos:

Que los estudiantes realicen íntegramente un relato fotográfico identificando las necesidades técnicas, compositivas y expresivas que requiere la propuesta narrativa. Que produzcan y cooperen en la producción. Que adquieran una mirada crítica sobre el trabajo propio.

Criterios de evaluación y promoción:

Se proponen dos instancias de evaluación. Una permanente, continua y procesual en el trabajo en clases y otra instancia puntual, parcial y teórico-práctica consistente en cinco trabajos prácticos y un parcial domiciliario.

Para regularizar Fotografía cada estudiante deberá:

1. cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas,
2. aprobar la evaluación procesual, continua,
3. aprobar el parcial o su recuperatorio con una nota mínima de 6 puntos,
4. entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos o sus recuperatorios con una nota mínima de 6 puntos.

Para promover Fotografía cada estudiante deberá:

1. cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas,
2. aprobar la evaluación procesual, continua,
3. aprobar el parcial con una nota mínima de 8 puntos,
4. entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos con una nota mínima de 8 puntos,

Para aprobar Fotografía, los estudiantes que no hayan promocionado, podrán presentarse a rendir un examen oral hasta dos turnos consecutivos posteriores a su ciclo lectivo (en noviembre/diciembre y febrero/marzo).

Bibliografía:

Básica:

- Auster, Paul: selección de escenas del guión *Smoke*. Anagrama. Barcelona, 1995.
- Barthes, Roland: *Lo Obvio y lo obtuso*. Barcelona: Paidós, 2002. Selección de La retórica de la Imagen: El mensaje lingüístico.
- Fontcuberta, Joan: *El beso de Judas, Fotografía y verdad*. Gustavo Gili. Barcelona, 1996. "La escritura de las apariencias".
- Fontcuberta, Joan: *Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica*. Gustavo Gili. Barcelona, 1990. "Introducción"; "Entrevista con Nathan Lyons" y Cap. 1 "Sobre la naturaleza de la fotografía"
- Formiguera, Pere: *El retratista, drama sinóptico*. Editores. Barcelona, 1991. En Humberto Rivas, *Fotografías 1978-1990*
- Langford, Michel y otros: *Fotografía básica. Guía para fotógrafos*. Omega. Barcelona, 2011. Selección de los siguientes capítulos:
Cap. 1 ¿Qué es la fotografía? pp. 3-7 y 15-22
Cap. 2 Luz: formación de la imagen. pp. 31-46
Cap. 3 Objetivos: control de la imagen. pp. 47-63
Cap. 4 Cámaras de película. pp. 64-91
Cap. 5 Objetivos. pp. 93-113

Cap. 6 Cámaras digitales. pp. 114-130

Cap. 10 Medición de la exposición. pp. 232-234; 239-253 y 262-263

Cap. 14 La imagen digital: posproducción. pp. 341-359 y 374-379

Apéndice F: Cuaderno digital pp. 415-416

Glosario pp. 429 a 453

- Rodríguez Jáuregui, Pablo (comp.): Haciendo dibujitos en el fin del mundo. Cap. Animación digital y animación asistida digitalmente.
- Saer, Juan José: *Lugar*. Ed. Seix Barral. Buenos Aires, 2000. "La Conferencia".
- Sontag, Susan: *Sobre la Fotografía*. Anagrama. Buenos Aires, 2007. "Breve antología de citas".
- Vásquez Rodríguez, Fernando: Más allá del ver está el mirar. Signo y pensamiento nº 20, 1992. Cuerpos sutiles.
- Wenders, Win: *To shoot pictures...* Edizioni Sócrates. Roma, 1993. Traducido por Daniel Grillo.

Ampliatoria:

- Arnheim, Rudolf: *Arte y percepción visual*. Alianza Forma. Madrid, 1997.
- Aumont, Jacques: *La Imagen*. Paidós. Barcelona, 1992. Introducción y selección del Capítulo 1: El papel del ojo.
- Barthes, Roland: *La cámara Lúcida*. Paidós. Buenos Aires, 2003.
- Berger, John: *Mirar*. Ediciones de La Flor. Buenos Aires, 1998.
- Berger, John: *Modos de ver*. Gustavo Gili. Barcelona, 2001.
- Dondis, Donis: *La sintaxis de la imagen*. Gustavo Gili. Barcelona, 1995. Capítulos: 2 y 3.
- Dubois, Philippe: *El acto fotográfico, De la Representación a la recepción*. Paidós. Barcelona, 1986.
- Ledo, Margarita: *Documentalismo fotográfico, éxodos e identidad*. Cátedra. Madrid, 1998.
- Sontag, Susan: *Sobre la fotografía*. Sudamericana. Buenos Aires, 1977.

De consulta y actualización:

- Aumont, Jacques: *La Imagen*. Paidós. Barcelona, 1992.
- Benjamín, Walter: *Sobre la fotografía*. Ed. Pre-Textos. España, 2007.
- Krauss, Rosalind: *Lo fotográfico, por una teoría de los desplazamientos*. Gustavo Gili. Barcelona, 2002.
- Soulages, Françoise: *Estética de la fotografía*. Ed. La marca. Buenos Aires, 2010.

MÓNICA FESSEL
Docente a cargo

FERNANDO BALSA
Coordinador de área

MARCELO VIEGUER
Regente

FEDERICO MATTEUCCI
Director