

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO

DE CIENCIAS HUMANAS

CARRERA:

Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

ASIGNATURA:

Fotografía I

DOCENTE RESPONSABLE:

Prof. Hugo Eduardo Álvarez

CUERPO DOCENTE:

Jefe de Trabajos Prácticos: Prof. Felipe Coggiola

Ayudante Alumno: Augusto Soriano

Ciclo Lectivo:

2017

ÍNDICE

I-	IDENTIFICACION DEL PROGRAMA	03
II-	OBJETIVOS DEL CURSO	
	GENERALES	04
	ESPECÍFICOS	04
III-	CONTENIDOS	
	UNIDADES 1, 2 y 3	05
	UNIDADES 4, 5, 6 y 7	06
IV-	METODOS DE EVALUACIÓN	
	CONDICIONES DE CURSADO, REGULARIZAC. y APROBACIÓN	07
	REQUERIMIENTOS: GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS	09
V-	LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS	
	ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS	13
	METODOLOGÍA DE TRABAJO	13
VI-	BIBLIOGRAFÍA	14

I - IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

DENOMINACIÓN: **Fotografía I**

CÓDIGO: **2 EP 4102**

CICLO: **Profesional**

CARRERA: **Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual**

INSTITUTO: **Instituto A. P. De Ciencias Humanas**

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS: **Anual, del 1er. Año de la carrera**

CRÉDITO HORARIO SEMANAL: **3 hs.**

CRÉDITO HORARIO TOTAL: **64 hs.**

CONDICIONES PARA CURSAR / RENDIR:

- **Para cursar: Ciclo de Formación Básica**
- **Para Rendir: Ciclo de Formación Básica**

DÍAS Y HORARIOS DE CLASES DE CONSULTA:

- **Clases teóricas: Jueves, de 9 a 12 hs.**
- **Clases Prácticas: Jueves de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.**
- **Clases consultas: Miércoles de 10 a 12 hs.**

II – OBJETIVOS DEL CURSO

OBJETIVOS GENERALES

- ✓ Promover la adquisición de los conocimientos necesarios para el desenvolvimiento en el campo de la imagen fija y su traslación a la realización audiovisual.
- ✓ Informar a los alumnos sobre el campo de aplicación de la fotografía en distintos medios de comunicación. (gráficos y audiovisuales) Recursos técnicos y humanos y formas de producción.
- ✓ Propender a la investigación de los diversos recursos tecnológicos que existen en esta materia en nuestro medio, sin dejar de lado los últimos desarrollos tecnológicos del mundo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Despertar el interés de los alumnos hacia las posibilidades del lenguaje particular de la fotografía en sus diversos campos de aplicación.
- ✓ Adiestrar al alumno en las operaciones de manejo de los equipos y sistemas tecnológicos que intervienen en la realización de las imágenes fijas y cinéticas.

III – CONTENIDOS

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS.

- 1.1. La visión humana. El registro fotográfico.
- 1.2. Fundamentos de la imagen analógica. Los materiales sensibles: Generalidades sobre emulsiones fotográficas y cinematográficas negativas. Nociones respecto al proceso químico: Revelado de negativos.
- 1.3. La fotografía digital. La cámara réflex digital. Formato del sensor de imagen. Formatos comunes de sensores de imágenes. Formato DSLR medio. Formatos compactos de cámaras digitales. Sensores de cámaras de video.
- 1.4. Poder resolutivo de la imagen. Significado de la sigla 4K. Resoluciones 4K. Formatos del Cine digital. Ultra alta definición. Especificaciones principales.
- 1.5. Principios básicos de composición del cuadro; encuadre: selección del encuadre y relaciones del mismo con las distancias focales de los objetivos. Figura humana y planos de encuadre.
- 1.6. Iluminación: Principios básicos de la iluminación; valoración estética, técnica y decisión de la exposición en función del discurso. Triángulo básico de iluminación en imagen fija. Calidad de la iluminación: dura y difusa. La escena cinematográfica: la luz en el cine.
- 1.7. Perspectiva y profundidad. Líneas explícitas, implícitas y psicológicas; conducción de la percepción visual del espectador. Imagen fija y fotografía en movimiento: usos narrativos de puntos de vista, ángulos y alturas de la cámara. Movimientos de las cámaras de cine y video.

UNIDAD 2: CÁMARA y ÓPTICA FOTOGRÁFICA.

- 2.1. La cámara. El sistema réflex. Partes de una cámara réflex.
- 2.2. Control de la exposición. El Diafragma. Profundidad de campo. El Obturador.
- 2.3. Óptica fotográfica.
- 2.4. La luz. La luz y la fotografía.
- 2.5. Refracción de la luz. Índice de refracción. Lentes y formación de la imagen.
- 2.6. Distancia focal.
- 2.7. Encuadre, formato y relación con la distancia focal. El ángulo cubierto.
- 2.8. Aberraciones ópticas.
- 2.9. Profundidad de foco.

UNIDAD 3: TECNOLOGÍA DE LA ILUMINACIÓN.

- 3.1. Tecnología de la iluminación.
- 3.2. Nociones básicas sobre electricidad.
- 3.3. Fuentes emisoras de luz.
- 3.4. Lámparas.
- 3.5. Reflectores.
- 3.6. Filtros. Factor de un filtro.
- 3.7. Filtros para fotografía y cinematografía en blanco y negro. Filtros para corrección de contraste.
- 3.8. Filtros para fotografía y cinematografía en color. Filtros para conversión y balance de luz.
- 3.9. Filtros de Densidad Neutra. Filtros Polarizadores.

UNIDAD 4: MATEMÁTICA Y FOTOGRAFÍA. EXPOSÍMETROS.

- 4.1. Matemática y fotografía.
- 4.2. Sensibilidad de las emulsiones analógicas (como antecedente) y de los sensores de imagen.
- 4.3. El diafragma y la luminosidad.

- 4.4. Tiempos de obturación.
- 4.5. Intensidad luminosa e Iluminación.
- 4.6. La exposición.
- 4.7. Ratios y Radios.
- 4.8. Exposímetros. Sistemas de medición de la luz. Reflectancia del 18%. Logaritmos decimales. La carta gris del 18 %. Luz incidente y luz refleja. Valor de exposición y valor de iluminación.

UNIDAD 5: EL SISTEMA ZONAL.

- 5.1. El Sistema Zonal. Visualización de la imagen.
- 5.2. Escala de reproducción fotográfica.
- 5.3. Rangos de Registro.
- 5.4. Fotometría del Sistema Zonal.
- 5.5. Luz incidente.
- 5.6. Valores de copia.
- 5.7. Sujetos de Escala Completa.
- 5.8. Colocar y caer.
- 5.9. Emplazamiento inicial.
- 5.10. Contraste del motivo.

UNIDAD 6: LA IMAGEN EN COLOR. LA IMAGEN EN MOVIMIENTO.

- 6.1. Imágenes en color. Percepción del color. Contraste del color. Fundamentos de los sistemas fotográficos en color. Temperatura de color. Colores complementarios. Mezcla de color Aditiva. Mezcla de color Sustractiva. La fotografía analógica en color. La fotografía digital en color.
- 6.2. Funciones de la cámara en el cine. Encuadres fijos. Movimientos de la cámara: sobre su eje y de traslación. Soportes de cámara: trípodes y elementos de grip; el carro de travelling, steady-cam, drones. Efectos de pseudoestereoscopia. Travelling óptico.
- 6.3. El equipo de fotografía: Dirección de fotografía, camarógrafo, 1º y 2º asistentes de cámara. Equipo de electricidad. Nociones básicas sobre electricidad. El enfoque manual: ensayo y rodaje.
- 6.4. Ejes de acción. Continuidad fotográfica de la imagen. El planteo de la captura y su relación con el montaje.
- 6.5. Iluminación: Desglose fotográfico del guión. Escenas diurnas y nocturnas, interiores y exteriores. Luz disponible y luz construida.
- 6.6. Relaciones entre la fotografía y la Dirección de Arte. La puesta en escena.
- 6.7. El plano secuencia: valoración. Planteo del plano secuencia y su realización.
- 6.8. "Olvidando" promedios y automatismos: las decisiones sobre la imagen.

IV – MÉTODOS DE EVALUACIÓN

CONDICIONES DE CURSADO – REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN

EXÁMENES PARCIALES

Se tomarán dos parciales durante el año lectivo, cada uno a la finalización del primer y segundo cuatrimestre. Ambos parciales tendrán derecho a recuperación. Tanto el primero como el segundo, están referidos a los conocimientos teóricos y de aplicación práctica de la asignatura.

CONDICION DE LOS ALUMNOS

Todos aquellos alumnos que cumplan con las directivas emanadas de la Universidad, en cuanto al régimen de correlatividades referidas a las materias que deban tener aprobadas y/o regularizadas, podrán cursar la presente materia. Al finalizar el ciclo lectivo, todos los alumnos quedarán encuadrados en alguna de las siguientes categorías:

1. **ALUMNOS PROMOCIONALES:** Aquellos alumnos que al finalizar el año lectivo, hayan cumplido con el 100% de los trabajos prácticos y que además, hayan aprobado los dos parciales (en su fecha original o en la fijada para el recuperatorio) con una nota de 7 (SIETE) o más, serán considerados como *PROMOCIONALES*. La evaluación definitiva consistirá en un coloquio final, en fecha a determinar por la Cátedra al finalizar el cursado.
2. **ALUMNOS REGULARES:** Aquellos alumnos que al finalizar el año lectivo hayan cumplido y aprobado con nota mínima de 7 (SIETE), el 75% de los trabajos prácticos, y que además, hayan aprobado los dos parciales (en su fecha original o en la fecha del recuperatorio) con una nota mínima de 4 (CUATRO) y máxima de 6 (SEIS), serán considerados como *REGULARES*. En consecuencia, deberán rendir examen final sobre contenidos teóricos de la materia, en alguno de los turnos de exámenes fijados por el calendario anual. Se deja expresa constancia que el Trabajo Práctico N° 5 de la materia, será considerado Trabajo Final de Fotografía I y adquiere el carácter de obligatorio. En consecuencia, los alumnos regulares deberán rendir examen final presentando el TP mencionado, si no hubiera sido evaluado antes.
3. **ALUMNOS LIBRES:** Aquellos alumnos que al finalizar el año lectivo, NO hayan cumplido con el 75% de los trabajos prácticos, o que NO hayan aprobado alguno de los parciales (en su fecha original o en la fecha del recuperatorio) con una nota mínima de 4 (cuatro), serán considerados como *LIBRES*. Se consideran también en esta categoría a aquellos estudiantes que hayan desistido de cursar o que hayan abandonado el cursado, sin acreditar trabajos prácticos en el mínimo establecido y/o no hayan rendido exámenes parciales.

Los alumnos libres deberán rendir examen final, de acuerdo a las siguientes pautas:

- a) Deberán presentar el 100% de los trabajos prácticos contemplados en el último año lectivo finalizado, manteniendo la premisa de que el Trabajo Final de la materia Fotografía I es considerado Trabajo Final del año, debiendo ajustar su presentación a las consignas que hayan cumplido los alumnos promocionales y regulares. La totalidad de los prácticos deberán ser presentados, como mínimo, una semana antes de la fecha de examen y deberán alcanzar una calificación mínima de 7 (SIETE) puntos.
- b) Una vez evaluados y aprobados los trabajos prácticos solicitados en el punto anterior del presente programa, los alumnos libres rendirán un examen teórico escrito que contemplará todos los temas detallados en los contenidos de este Programa.
- c) Aprobada la instancia del examen escrito, rendirán un examen oral que, al igual que el escrito mencionado en el punto b), incluirá todos los temas detallados en los contenidos de este Programa.

- d) La nota final de aprobación considerará el nivel demostrado por los alumnos en todos los requerimientos enunciados para la evaluación y no podrá ser menor a 4 (cuatro), de acuerdo a lo reglamentado para la instancia de examen final.

La Cátedra facilitará, en formatos papel y digital, un apunte redactado y editado por sus integrantes, con estructura de texto ordenado y progresivo que contempla todos los temas considerados esenciales para el aprendizaje y comprensión de la asignatura. En las instancias de evaluaciones finales, los contenidos totales del apunte mencionado son exigibles para todas las categorías de alumnos (promocionales, regulares y libres), aún para aquellos temas que, por razones propias de administración y asignación de tiempos a clases teóricas, o particulares relacionadas a la evaluación de trabajos prácticos, no puedan ser desarrollados por la Cátedra en el marco de las tareas áulicas. En este sentido, y con el objetivo de aportar informaciones, guías de lectura y desarrollos pedagógicos adecuados, se mantendrán contactos permanentes mediante asesoramientos personales y utilizando vínculos a través de sitios de la materia en redes sociales.

REQUERIMIENTOS

GUIA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

T.P. Nº 1

- Realización:** Individual.
- Soporte de Imagen:** Analógica (con imagen digitalizada) o Digital.
- Consigna:** Profundidad de campo: 1) Realizar 6 (seis) fotografías sobre temas a elección de cada alumno, donde se aplicará **alta** profundidad de campo.
2) Realizar 6 (seis) fotografías sobre temas a elección de cada alumno, donde se aplicará **baja** profundidad de campo.
- Objetivo:** Práctica concreta sobre la profundidad de campo, como elemento narrativo de la imagen.
- Modo de presentación:**
Copias sobre papel fotográfico color de 10 x 15 cm. Pegadas sobre hojas A4 donde consten, al pie de cada foto, el valor de la distancia focal utilizada, y valores de exposición (*diafragma / obturador*) con los que se tomó cada una. Encarpetadas e identificadas en su carátula con nombre y matrícula del autor.

Presentación: 20 de abril de 2017.

Recuperación: 27 de abril de 2017.

T.P. Nº 2

- Realización:** Individual
- Soporte de Imagen:** Digital.
- Consigna:** Distancias focales de los objetivos y encuadre: realizar 9 (nueve) fotografías sobre tres temas a elección de cada alumno, que incluyan al menos una persona en el ámbito de paisajes rurales o urbanos donde se perciban elementos naturales o arquitectónicos. En cada una de las series, los sujetos principales (*personas*) deberán ser mantenidos en el mismo encuadre de P.A. (*Plano Americano*) y fotografiados con distancias focales de Gran Angular, Normal y Teleobjetivo, manteniendo estables en lo posible, los valores de diafragma en cada uno de los ejercicios.
- Objetivo:** Valoración de los resultados técnicos, estéticos y narrativos de cada distancia focal sobre la perspectiva, nitidez óptica y representación de los planos en cada toma.
- Modo de presentación:**
Un DVD, con box, en cuya carátula constarán los nombres de los alumnos autores de las fotos, con las tomas digitalizadas en formato JPG acompañadas de un índice escrito donde consten en orden cronológico los siguientes datos: Valor de la distancia focal utilizada, y valores de exposición (*diafragma / obturador*) con los que se tomó cada fotografía.

Presentación: 11 de mayo de 2017.

Recuperación: 18 de mayo de 2017.

T.P. Nº 3

- Realización:** Individual.
- Soporte de Imagen:** Digital.
- Consigna:** Utilización de los planos e iluminación disponible. Realizar 21 fotografías sobre el tema de la figura humana y su contexto (paisaje urbano o rural), utilizando los planos que siguen: General, Entero, Americano, Medio, Primer plano, Primerísimo primer plano y Plano detalle, cuidando la composición y calidad técnica y expresiva de cada encuadre, utilizando además adecuadamente la luz diurna disponible como elemento estético de iluminación. Se presentarán 3 tomas de cada uno de los planos mencionados.
- Objetivo:** Aplicar los principios de corte de la figura humana en los distintos planos, los principios básicos de composición de la imagen y el uso de la iluminación disponible en paisajes abiertos.
- Modo de presentación:**
Un DVD, con box, en cuya carátula constará el nombre del alumno autor de las fotos, acompañadas de un índice escrito donde consten en orden cronológico los siguientes datos: Valor de la distancia focal utilizada y valores de exposición (*diafragma / obturador*) con los que se tomó cada fotografía.
- Presentación:** 08 de junio de 2017.
- Recuperación:** 22 de junio de 2017.

T.P. Nº 4

- Teórico – Práctico con asistencia obligatoria para los alumnos cursantes.**
- Realización:** A cargo de la Cátedra, con asistencia obligatoria de los cursantes.
- Soporte:** Fotografía fija, analógica y digital.
- Consigna:** Iluminación - Sistema Zonal: Explicación teórica y práctica sobre la aplicación del Sistema, con demostración concreta sobre una o más escenas iluminadas y su correspondiente decisión de exposición. Ubicación y evaluación fotométrica de las luces de diseño, relleno, contraluz y de escenario. Manejo de luz incidente y luz refleja. Proyección y debate sobre los resultados obtenidos.
- Objetivo:** Ejercitar los principios técnicos de iluminación y control de contraste, aplicando el sistema zonal de medición fotométrica. La Cátedra instrumentará una experiencia directa de cómo, a partir de las opciones de exposición, un sujeto real puede ser reproducido en una escala amplia de densidades, superando la percepción visual directa y la particular asignación de la memoria cultural, a partir de la cual, consideramos que un objeto es “claro”, “brillante” u “oscuro”, como si tal calificación fuera, en la imagen fotográfica, una propiedad inherente e inmodificable. Se pretende afirmar un concepto esencial: las imágenes que brindan los sistemas fotográficos son, en suma, representaciones que se ordenan y perciben en función de las decisiones del operador.
- Modo de presentación:** directa, de los resultados obtenidos en ambos soportes.
- Fecha de realización:** 15 de junio y 06 de julio de 2017.
- Recuperación:** Por su naturaleza, este Práctico no tiene recuperación.

T.P. Nº 5

Teórico – Práctico con asistencia obligatoria para los alumnos cursantes, divididos en 2 comisiones.

Realización: A cargo de los Alumnos cursantes, con asistencia obligatoria.

Soporte: Fotografía fija, analógica y digital.

Consigna: Iluminación - Sistema Zonal: Aplicación práctica sobre la utilización del Sistema, con demostración concreta sobre una o más escenas iluminadas, las que pueden corresponder a los proyectos de cada grupo respecto al TP final del año. En función del trabajo realizado en el TP 4, los grupos resolverán la ubicación y evaluación fotométrica de las luces de diseño, relleno, contraluz y propias del escenario y su correspondiente decisión de exposición. Proyección y debate sobre los resultados obtenidos.

Objetivo: Ejercitar los principios técnicos de iluminación y control de contraste, aplicando el sistema zonal de medición fotométrica.

Modo de presentación: directa, de los resultados obtenidos en ambos soportes.

Fecha de realización: 10 y 17 de agosto de 2017.

Recuperación: Por su naturaleza, este Práctico no tiene recuperación.

T.P. Nº 6

Realización: Grupal. Los grupos se constituirán en Diseño y Producc. Audiovisual I.

Soporte de

Imagen: Video digital. Presentación en DVD, grabado en DVD Video.

Consigna: **Trabajo Final del año.** Los temas serán resueltos en el ámbito de Diseño y Producción Audiovisual I, lo que resultará en la producción de un video de ficción, observando y manteniendo las consignas de Diseño I en todas sus partes.

Objetivo: Acreditar destrezas técnicas y expresivas que los alumnos hayan desarrollado en el año académico, aplicando las posibilidades estéticas, narrativas y comunicacionales de la imagen en movimiento.

1° presentación:

Off-line del video terminado, en DVD con carátulas identificadas de la siguiente manera: UNVM – Licenciatura en diseño y producción audiovisual – Trabajo Final 2017 - Fotografía I – Nombres y matrículas de los alumnos que integran el Grupo realizativo.

2° Presentación:

Off-line del video terminado, incorporando las correcciones que la cátedra de Fotografía I haya realizado respecto de las imágenes que componen cada secuencia, tales como las que refieran a continuidad fotográfica, retomas, observancia de los ejes de acción, puntos de vista y movimientos de cámara, posproducción de las imágenes, etc.

Fechas de Presentación:

1° presentación: La fecha será acordada con Diseño y Producción Audiovisual I.

2° presentación: 15 días posteriores a la primera presentación.

Fecha 1° Parcial:	01 de junio de 2017.
Fecha recuperatorio 1° Parcial:	15 de junio de 2017.
Fecha 2° Parcial:	05 de octubre de 2017.
Fecha recuperatorio 2° Parcial:	19 de octubre de 2017.

La realización del Trabajo Final será coordinado y evaluado conjuntamente con las asignaturas Diseño y Producción Audiovisual I y Sonido I, y es condición ineludible para lograr la promoción y/o regularización de la materia Fotografía I.

V – LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS:

- ✓ Análisis técnico y estético de imágenes fotográficas, cinematográficas y de video.
- ✓ Operación directa de equipos de la escuela.
- ✓ Realización de Trabajos Prácticos.
- ✓ Investigación de temas elegidos. Viabilidad.
- ✓ Realización de proyectos de resolución individual y por equipos de trabajo.

METODOLOGIA DE TRABAJO:

- ✓ Exposición oral. Debate.
- ✓ Proyección de materiales de imágenes fijas y trabajos audiovisuales confeccionados por la cátedra o producidos para cine y televisión, que resulten ilustrativos.
- ✓ Trabajos individuales y grupales en clase y externos.
- ✓ Asesoramiento permanente por parte del cuerpo docente.

VI – BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

ADAMS, ANSEL, *El Negativo – Trilogía fotográfica de Ansel Adams*, Omnicon, 2001.

ALMENDROS, NÉSTOR, *Días de una cámara*, Seix Barral, 1996.

ÁLVAREZ, HUGO E., *Fotografía cinematográfica – Fundamentos técnicos*, edición del autor, 2013.

ÁLVAREZ, HUGO E., *Fotografía profesional – Apunte de Cátedra*, 2017.

ARONOVICH, RICARDO, *Exponer una historia*, Gedisa, 2002.

CRESPI IRENE – FERRARIO JORGE, *Léxico técnico de las artes plásticas*, Eudeba, 1982.

EVANS, RALPH - HANSON W.T. JR. - LYLE BREWER W., *Principios de fotografía en color*, Omega, 1975.

GONZÁLEZ MANUEL, *Física, óptica y pantallas de proyección*, – Tesis para Licenciatura de Cine y T.V., 1992.

REVAULT D'ALLONNES, FABRICE, *La luz en el cine*, Editions Cahiers du Cinéma / Ediciones Cátedra, 2003.

VILLAIN DOMINIQUE, *El encuadre Cinematográfico*, Paidós Comunicación, 1997.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- GOMBRICH, ERNST – “*Arte e ilusión*” – Ed. Gustavo Gilli.
- IVINS, W. M. – “*Imagen impresa y conocimiento*” – Ed. Gustavo Gilli.
- LAGUILLO, MANOLO - “*El sistema de zonas*” – Photovision - Arte y Proyectos Editoriales S.L.