

ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISION DE ROSARIO

Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe

Dirección Provincial de Educación Artística

Alem 3084 – piso 6° - 2000 Rosario - Argentina - 0341-472-8665 -

<http://www.epctv.edu.ar> – epctvrosario@gmail.com

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Profesorado en Artes Audiovisuales

Año: Primero

Unidad curricular: FOTOGRAFÍA

División: 1

Turno: Mañana

Año lectivo: 2019

Horas semanales: 3 horas cátedra

Docente: Lic. Mónica Fessel

Modalidad: Taller

Correlativas previas: Ninguna

Correlativas posteriores: Realización I, Fotografía e Iluminación y Animación

Objetivos

- Conocer las posibilidades artísticas del lenguaje fotográfico;
 - conocer los aspectos técnicos básicos de la fotografía;
 - comprender los aspectos expresivos que conlleva la utilización de los diferentes recursos técnicos;
 - trabajar con la fotografía y su lenguaje como 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.

Aproximación a lo Fotográfico. Fotografía instrumental. Fotografía artística. Distintas estéticas.

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, pixel, resolución. Tamaño y formato de archivos.

Unidad 3. La Cámara Fotográfica

Tipos de cámaras según el visor, el formato y el soporte.

La cámara réflex. Controles básicos. Plano focal. Enfoque. Fotómetro.

Obturador de plano focal. Velocidad de obturación.

Diafragma. Abertura y números f. Sensibilidad.

Objetivos de distancia focal fija y variable. Usos característicos.

Unidad 4. La Producción de Imágenes

La toma fotográfica. Valor de Exposición: Abertura de diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad.

Velocidad de obturación y definición.

Profundidad de campo. Factores que la determinan.

Unidad 5. La representación de la imagen

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:

- TP#1 REFLEXIONES SOBRE LO FOTOGRAFICO Y LA ENSEÑANZA DE LA FOTOGRAFÍA.

Luego de la lectura de los capítulos “Introducción”; “Entrevista con Nathan Lyons” y Cap. 1 “Sobre la naturaleza de la fotografía” del libro *Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica* (1990) de Joan Fontcuberta y de lo hablado en clase, responder en grupos de tres integrantes estas consignas:

- ¿Cuál es el propósito del autor?
- ¿Qué dice sobre la enseñanza de la fotografía? ¿Qué tipo de profesor/a propone? ¿Qué tipo de estudiantes?
- ¿Cómo piensa la fotografía?
- Con respecto al hecho fotográfico ¿qué criterios de acercamiento propone? ¿en qué consiste cada uno? Reseñá los aspectos más importantes
- ¿Qué dice sobre el realismo, la representación y la fotografía?
- ¿Qué definiciones de Lo fotográfico encontraste en el texto? ¿Qué aspectos de la naturaleza de la fotografía involucra cada una?

Objetivos: Que los estudiantes reflexionen sobre el lenguaje fotográfico y sus posibilidades para la enseñanza.

- **TP#2 OBJETIVOS:** Para la realización de este trabajo práctico, los estudiantes realizarán distintas tomas fotográficas **con trípode** siguiendo las especificaciones técnicas dadas por la docente. El trabajo será grupal (5/6 alumnos) y se realizará en clase aplicando los conceptos desarrollados. Los estudiantes deberán tomar nota de las especificaciones técnicas de las tomas realizadas y adjuntarlas a la entrega.

El práctico se organizará en tres partes:

1. En la primera, cada grupo realizará 3 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 (utilizar un objetivo de 18-135mm).

2. En la segunda, cada grupo hará 3 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 (utilizar un objetivo de 18-135mm) y variando la distancia objeto-cámara para mantener el mismo tamaño de plano.

3. En la tercera, el grupo **observará las diferencias** que aparecen en cada serie fotográfica y redactará un breve informe con **las explicaciones y conclusiones correspondientes**.

Cada grupo entregará los archivos crudos en JPG en una carpeta identificada con el nombre del grupo y el informe impreso.

Objetivos: Que los estudiantes reconozcan las características de las distintas distancias focales.

TP#3 VELOCIDAD DE OBTURACIÓN Y DEFINICIÓN: Para la realización de este trabajo práctico, los estudiantes realizarán distintas tomas fotográficas siguiendo las especificaciones técnicas dadas por la docente. El trabajo será grupal (5/6 alumnos) y se realizará en clase aplicando los conceptos desarrollados. Los estudiantes deberán tomar nota de las especificaciones técnicas de las tomas realizadas y adjuntarlas a la entrega.

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 las siguientes velocidades de obturación: 1/500; 1/125; 1/30; 1/8, 1/2, trípode y una sola distancia focal. En todos los casos deberán mantener el **Valor de Exposición (relación de cantidad de luz)**.

Serie B: una persona caminando paralela a la cámara en plano entero. Las fotografías se realizarán con las siguientes velocidades de obturación: 1/500; 1/125; 1/30; 1/8, 1/2, trípode y una sola distancia focal. En todos los casos deberán mantener el **Valor de Exposición (relación de cantidad de luz)**.

2. En la segunda, se harán 4 fotografías de un objeto estático con cámara en mano y una sola distancia focal. Las velocidades de obturación serán: 1/500; 1/60; 1/15; 1/2 En todos los casos deberán mantener el **Valor de Exposición (relación de cantidad de luz)**.

3. En la tercera, el grupo **observará las diferencias** que aparecen en cada serie fotográfica y redactará un breve informe con **las explicaciones y conclusiones correspondientes**.

ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISION DE ROSARIO

Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe

Dirección Provincial de Educación Artística

Alem 3084 – piso 6° - 2000 Rosario - Argentina - 0341-472-8665 -

<http://www.epctv.edu.ar> – epctvrosario@gmail.com

Cada grupo entregará los archivos crudos en JPG en una carpeta identificada con el nombre del grupo y el informe impreso.

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

TP#4 PROFUNDIDAD DE CAMPO Y VALOR DE EXPOSICIÓN: Para la realización de este trabajo práctico, los estudiantes realizarán distintas tomas fotográficas **con trípode** siguiendo las especificaciones técnicas dadas por la docente. El trabajo será grupal (5/6 alumnos) y se realizará en clase aplicando los conceptos desarrollados. Los estudiantes deberán tomar nota de las especificaciones técnicas de las tomas realizadas y adjuntarlas a la entrega.

El práctico se organizará en dos partes:

1. En la primera, cada grupo realizará 3 series de 3 fotografías c/u, manteniendo la misma distancia objeto-cámara, la misma distancia focal (normal) y la misma sensibilidad. Deberán ubicar 3 objetos a una distancia de unos 40cm. aprox. entre sí sobre un fondo complejo.

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)**.

Serie B: Colocar el punto de enfoque sobre el segundo 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)**.

Serie C: Colocar el punto de enfoque sobre el tercer 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)**.

2. En la segunda parte, el grupo **observará las diferencias** que aparecen en cada serie fotográfica y redactará un breve informe **vinculando el TP#2 y el TP#4 con las explicaciones y conclusiones correspondientes**.

Cada grupo entregará los archivos crudos en JPG en una carpeta identificada con el nombre del grupo y el informe impreso.

Objetivos: Que les estudiantes afiancen la resolución de la exposición fotográfica. Que les estudiantes 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.

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 cuatro trabajos prácticos, y dos parciales domiciliarios.

Para regularizar cada estudiante deberá:

1. Cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas.
2. Aprobar los parciales o sus recuperatorios con una nota mínima de 6 puntos.
3. Entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos o sus recuperatorios con una nota mínima de 6 puntos.

Para promover cada estudiante deberá:

1. Cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas.
2. Aprobar los parciales con una nota mínima de 8 puntos cada uno.
3. Entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos con una nota mínima de 8 puntos.

Para aprobar Fotografía, la/el estudiante que no haya promocionado, podrá presentarse a rendir un examen oral hasta dos turnos consecutivos posteriores a su ciclo lectivo (en diciembre y 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"

ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISION DE ROSARIO

Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe

Dirección Provincial de Educación Artística

Alem 3084 – piso 6° - 2000 Rosario - Argentina - 0341-472-8665 -

<http://www.epctv.edu.ar> – epctvrosario@gmail.com

- 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

- 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 n° 20, 1992. Cuerpos sutiles.

- Wenders, Win: *To shoot pictures...* Edizioni Sócrates. Roma, 1993. Traducido por Daniel Grillo.

Ampliatoria:

- Arnheim, Rudolf: *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza Forma, 1997.

- Aumont, Jacques: *La Imagen*. Barcelona: Paidós, 1992. Introducción y selección del Capítulo 1: El papel del ojo.

- Barthes, Roland: *La cámara Lúcida*. Buenos Aires: Paidós, 2003.

- Berger, John: *Mirar*. Ediciones de La Flor. Buenos Aires, 1998.

- Dondis, Donis: *La sintaxis de la imagen*. Barcelona: Gustavo Gilli, 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*. Barcelona: Paidós, 1992.

- Benjamín, Walter: *Sobre la fotografía*. Ed. Pre-Textos, España, 2007.

- Krauss, Rosalind: *Lo fotográfico, por una teoría de los desplazamientos*. Ed. G.Gilli. Barcelona, 2002.

- Soulages, Françoise: *Estética de la fotografía*. Ed. La marca. Buenos Aires, 2010.

- Vilches, Lorenzo: *La lectura de la imagen*. Ed. Paidós. Barcelona, 1990.

Mónica Fessel
Docente a cargo

Federico Matteucci
Coordinador de área

Carlos Rossano
Regente

Sergio García
Director