

804331 - FOT-A - Fotografía

Unidad responsable: 804 - CITM - Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia
Unidad que imparte: 804 - CITM - Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia
Curso: 2019
Titulación: GRADO EN DISEÑO, ANIMACIÓN Y ARTE DIGITAL (Plan 2017). (Unidad docente Obligatoria)
Créditos ECTS: 6 Idiomas docencia: Catalán, Castellano

Profesorado

Responsable: Martínez Navarro, Beatriz
Otros: Neumüller, Moritz

Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Específicas:

- CEAAD 2. Representar de forma esquemática y visual conceptos, ideas y/o datos complejos a partir de habilidades personales y referencias externas, con el objetivo de transmitir atractivo, originalidad y creatividad.
- CEAAD 3. Dominar el gran abanico de herramientas profesionales del sector para la elaboración de contenidos digitales de todo tipo.
- CEAAD 4. Dominar las bases de la iluminación, la fotografía y el tratamiento digital para diseñar y desarrollar productos artísticos, audiovisuales y de animación.

Metodologías docentes

Se prevé realizar sesiones de clases teóricas y sesiones prácticas.

Las sesiones de clase teóricas se dividen, en general, en cuatro franjas de actividad:

1. Resolución de dudas respecto a los ejercicios propuestos en la sesión anterior.
2. Revisión de los ejercicios resueltos
3. Explicación de nuevos contenidos
4. Explicación del próximo ejercicio y materiales complementarios

Estas franjas de actividad se modulan en función de la complejidad de los ejercicios y de los contenidos correspondientes.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

- Conocer el contexto histórico y social en el que se emmarca la fotografía actualmente.
- Conocer el papel de la fotografía dentro del ámbito del arte digital.
- Adquirir capacidad de análisis y reflexión ante un proyecto fotográfico.
- Resolver problemas de ajustes de cámara e iluminación para adaptarse a las diferentes situaciones de una producción fotográfica o audiovisual.
- Saber elegir instrumentos de captación de imagen y de iluminación con el diseño y las prestaciones adecuadas a un encargo determinado.
- Comprender y saber aplicar el proceso de captación y postproducción de imágenes en la realización de producciones fotográficas en estudio, en localización interior y exterior, tanto para medios impresos como electrónicos.
- Saber planificar el flujo de trabajo más adecuado en las diferentes fases de la estructura de una producción fotográfica o audiovisual.

804331 - FOT-A - Fotografía

Horas totales de dedicación del estudiantado

Dedicación total: 150h	Horas grupo grande:	24h	16.00%
	Horas grupo mediano:	22h	14.67%
	Horas grupo pequeño:	0h	0.00%
	Horas actividades dirigidas:	14h	9.33%
	Horas aprendizaje autónomo:	90h	60.00%

804331 - FOT-A - Fotografía

Contenidos

<p>BLOQUE 1. FOTOGRAFÍA Y ARTE</p>	<p>Dedicación: 0h Grupo grande/Teoría: 0h</p>
<p>Descripción: Bloque de temas relacionados con los aspectos más conceptuales de la fotografía</p>	
<p>Tema 1.1 - Introducción a la fotografía</p>	<p>Dedicación: 10h Grupo grande/Teoría: 4h Aprendizaje autónomo: 6h</p>
<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de conceptos básicos - ¿Qué es una obra? - ¿Qué significa ser creador, autor, artista? - ¿Qué significa contemporáneo? Definiciones académicas: Teoría del Modernismo / Posmodernismo. Definiciones prácticas - El objeto fotográfico en el mercado de la imagen y del arte contemporáneo - La fotografía contemporánea en el mundo <p>Actividades vinculadas: Práctica P01</p>	
<p>Tema 1.2 - Representación del</p>	<p>Dedicación: 5h Grupo grande/Teoría: 2h Aprendizaje autónomo: 3h</p>
<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formas y modos de "el autorretrato" - La crisis del "sujeto": el espectador como espejo - El fotógrafo como espejo: falsas identidades - self vs. autorretratos - Análisis de autorretratos en la pintura, la escultura y el dibujo. - Análisis de autorretratos fotográficos: Jeff Wall, Pierre et Gilles, Cindy Sherman, Marcel Duchamp, ... - Nuestra mirada vs. la mirada del otro en el contexto del posmodernismo - La alteridad - La máscara, el retrato y el icono - Neuronas espejo <p>Actividades vinculadas: Práctica P02</p>	

804331 - FOT-A - Fotografía

<p>Tema 1.3 - Verdad y mentira</p>	<p>Dedicación: 5h Grupo grande/Teoría: 2h Aprendizaje autónomo: 3h</p>
<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análisis de factores sociales, culturales y éticos en la fotografía documental y el fotoperiodismo - Prácticas documentales: fotoperiodismo y el "dolores de los demás". - Temas de actualidad en la difusión de las imágenes: el fotoperiodismo y las prácticas artísticas documentales sobre temas de conflicto - Henri Cartier-Bresson y su momento decisivo - La crítica postmoderna de Marta Rosler - Introducción a la obra de Allan Sekula, Alfredo Jaar, Larry Sultan, Ricardo Casas - Falsificaciones, escenificación y manipulación <p>Actividades vinculadas: Práctica P03</p>	
<p>Tema 1.4 - Cambiar el mundo: el activismo fotográfico</p>	<p>Dedicación: 7h 30m Grupo grande/Teoría: 3h Aprendizaje autónomo: 4h 30m</p>
<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prácticas activistas, documentales - El activismo social vs. activismo ecológico - La obra de Chris Jordan, Mandy Barker, Swaantje Güntzel - Análisis de la entrevista ART AND ACTIVISM - Película Albatros, de Chris Jordan. <p>Actividades vinculadas: Práctica P04</p>	
<p>Tema 1.5 - Taxonomías, Serialidad y Multiplicaciones</p>	<p>Dedicación: 7h 30m Grupo grande/Teoría: 3h Aprendizaje autónomo: 4h 30m</p>
<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definición y terminología: Tipologías y series, serialidad, edición, reproducción, multiplicación, virtualización, taxonomía, arqueología de la imagen - Autorretratos y serigrafías de Andy Warhol - Los Becher y la escuela de Düsseldorf - Los seguidores de Düsseldorf: ejemplos de éxito y de fracaso - La tipología como herramienta de trabajo artístico <p>Actividades vinculadas: Práctica P05</p>	

804331 - FOT-A - Fotografía

<p>Tema 1.6 - Multi, Inter, TransMedia</p>	<p>Dedicación: 5h Grupo grande/Teoría: 3h Aprendizaje autónomo: 2h</p>
<p>Descripción: - Conceptos de Multimedia, Intermedia y Transmedia - Estudio de casos</p> <p>Actividades vinculadas: Práctica P06</p>	
<p>BLOQUE 2. TÉCNICA FOTOGRÁFICA</p>	<p>Dedicación: 0h Grupo grande/Teoría: 0h</p>
<p>Descripción: Contenidos sobre equipos y estructura de la imagen</p>	
<p>Tema 2.1 - Introducción a la técnica fotográfica</p>	<p>Dedicación: 20h Grupo grande/Teoría: 8h Aprendizaje autónomo: 12h</p>
<p>Descripción: - Concepto de estructura de la imagen - Formación de la imagen fotográfica - Técnica y comunicación</p>	
<p>Tema 2.2 - Profundidad de Campo</p>	<p>Dedicación: 15h Grupo grande/Teoría: 6h Aprendizaje autónomo: 9h</p>
<p>Descripción: - Concepto de profundidad de campo - Control de la profundidad de campo - Profundidad de campo selectiva - Uso de la profundidad de campo según el tipo de imagen</p> <p>Actividades vinculadas: Práctica P02.b</p>	

804331 - FOT-A - Fotografía

<p>Tema 2.3 - Representación del movimiento</p>	<p>Dedicación: 10h Grupo grande/Teoría: 4h Aprendizaje autónomo: 6h</p>
<p>Descripción: - Movimiento en imagen fija - Time-lapse</p> <p>Actividades vinculadas: Práctica P06</p>	
<p>Tema 2.4 - Traducción de la forma</p>	<p>Dedicación: 15h Grupo grande/Teoría: 6h Aprendizaje autónomo: 9h</p>
<p>Descripción: - Punto de vista - Perspectiva - Relación entre objetos</p> <p>Actividades vinculadas: Práctica P08</p>	
<p>Tema 2.5 - Equipos de captación de imágenes</p>	<p>Dedicación: 20h Grupo grande/Teoría: 8h Aprendizaje autónomo: 12h</p>
<p>Descripción: - Tipos de cámaras - El sensor digital - Tipos de objetivos - Procesado RAW</p>	

804331 - FOT-A - Fotografía

<p>Tema 2.6 - Introducción a la Calidad de la Imagen</p>	<p>Dedicación: 5h Grupo grande/Teoría: 2h Aprendizaje autónomo: 3h</p>
<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concepto de Calidad de Imagen - Atributos de calidad de imagen - Valoración de la calidad de una imagen - Equipamiento de captación y calidad de imagen - Herramientas de procesamiento para optimización 	
<p>Tema 2.7 - El fotomontaje</p>	<p>Dedicación: 20h Grupo grande/Teoría: 8h Aprendizaje autónomo: 12h</p>
<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preproducción en fotomontaje - Producción en fotomontaje - Postproducción en fotomontaje <p>Actividades vinculadas:</p> <p>Proyecto final</p>	

804331 - FOT-A - Fotografía

Planificación de actividades

Práctica P01	Dedicación: 5h Actividades dirigidas: 1h Aprendizaje autónomo: 4h
<p>Descripción: Ejercicio en el que se plantea un reto creativo al estudiante, a partir del encargo "haz algo con algo".</p> <p>Objetivos específicos: Aplicar los conceptos trabajados en el tema 1.1</p>	
Práctica P02	Dedicación: 10h Actividades dirigidas: 2h Aprendizaje autónomo: 8h
<p>Descripción: Ejercicio en el que se trabajará el concepto de fotografía y la representación del "yo" a partir de un encargo basado en "hacer un autorretrato con y sin cámara"</p> <p>Objetivos específicos: Se aplicarán los conceptos trabajados en los temas 1.1 y 1.2</p>	
Práctica P02.b	Dedicación: 5h Actividades dirigidas: 1h Aprendizaje autónomo: 4h
<p>Descripción: Ejercicio en el que se trabajará la profundidad de campo a partir de la revisión de la práctica P02</p> <p>Objetivos específicos: Aplicar los conceptos trabajados en el tema 2.2</p>	
Práctica P03	Dedicación: 5h Actividades dirigidas: 1h Aprendizaje autónomo: 4h
<p>Descripción: Contar dos historias, una verdadera la otra falsa. Cada historia se cuenta en 1, 3 o 5 fotografías. Presentar cada una en un PDF, con un párrafo de texto de máximo 100 palabras, sin desvelar cual es la historia verdadera y cual la falsa</p> <p>Objetivos específicos: Aplicar los conceptos trabajados en los temas 1.3</p>	
Práctica P04	Dedicación: 5h Actividades dirigidas: 1h Aprendizaje autónomo: 4h

804331 - FOT-A - Fotografía

Descripción:

Crear una serie fotográfica o película de estilo activista, sobre un tema que te importa

Objetivos específicos:

Aplicar los conceptos trabajados en los temas 1.3

Práctica P05.b

Dedicación: 5h

Actividades dirigidas: 1h

Aprendizaje autónomo: 4h

Descripción:

Ejercicio en el que se trabajará el punto de vista, perspectiva y campo de visión a partir de la revisión de la P05

Objetivos específicos:

Aplicar los conceptos trabajados en el tema 2.4

Práctica P05

Dedicación: 10h

Actividades dirigidas: 2h

Aprendizaje autónomo: 8h

Descripción:

Construir dos taxonomías con imágenes: una muy aburrida y otra interesante

Objetivos específicos:

Aplicar los conceptos trabajados en el tema 1.3

Práctica P06

Dedicación: 5h

Actividades dirigidas: 1h

Aprendizaje autónomo: 4h

Descripción:

Crear un producto visual con el formato Time-based media

Objetivos específicos:

Aplicar los conceptos trabajados en el tema 1.4

PROYECTO FINAL

Dedicación: 20h

Actividades dirigidas: 4h

Aprendizaje autónomo: 16h

Descripción:

Realizar un fotomontaje realista, aplicando una correcta estructura de la producción (preproducción, producción y postproducción) y en base a un tema escogido por el alumno para trabajar como proyecto personal.

Objetivos específicos:

Aplicar los conceptos trabajados en el tema 2.6 y en el resto de la asignatura.

804331 - FOT-A - Fotografía

Sistema de calificación

La nota final de la asignatura se calculará a partir de los siguientes exámenes y ejercicios, aplicando sus correspondientes ponderaciones:

- 9 ejercicios prácticos - 30%
Los ejercicios se desarrollarán a lo largo del curso y tendrán ponderaciones del 2% o 5%, según el ejercicio.
- 1 Examen parcial - 15%
- 1 Examen Final - 20%
- 1 Trabajo Final - 25%
- Participación y actitud de aprendizaje - 10%

Los alumnos que no superen la asignatura mediante la evaluación continua, se podrán presentar al examen de reevaluación, siempre que no tengan una calificación de NP. En este examen se reevaluarán los exámenes parcial y final (35% de la nota final de la asignatura).

Normas de realización de las actividades

Los ejercicios de prácticas se explican y se inician durante el horario de clase y se completan al margen del horario previsto de clase, siguiendo las instrucciones que se indican en el documento "Hoja de Práctica" correspondiente y las indicaciones que se den en clase.

La entrega de los ejercicios de prácticas se realizará utilizando el espacio de entrega del aula de la asignatura en el Campus virtual, siguiendo las indicaciones y plazos descritos en el documento de práctica correspondiente. No se aceptarán prácticas entregadas fuera del plazo marcado y la correcta gestión de la documentación aportada es un aspecto relacionado con las competencias siendo, por tanto, objeto de evaluación.

La evaluación de las prácticas no comporta sólo la resolución de los ejercicios propuestos, sino también la defensa que se haga de los resultados cuando el profesor así lo requiera.

Cualquier incidencia que no permita resolver la práctica en el plazo indicado será comunicada al profesor correspondiente. Si la causa se considera justificada, se propondrá al alumno una nueva fecha y vía de entrega.

804331 - FOT-A - Fotografía

Bibliografía

Básica:

- Jacobson, Ralph E. Manual de fotografía: fotografía e imagen digital. 9a ed. Barcelona: Omega, cop. 2002. ISBN 8428212813.
- Davies, Adrian; Fennessy, Phil. Electronic imaging for photographers. 2nd ed. Oxford: Focal Press, 1996. ISBN 0240514416.
- Pirenne, M.H. Óptica, perspectiva, visión en la pintura, arquitectura y fotografía. 6a ed. Barcelona: Omega, 1994.
- Benjamin, Walter. Little history of photography. Cambridge: M.W. Jennings, H. Eiland and G. Smith, 1999.
- Neumüller, Moritz. Bernd and Hilla Becher speak with Moritz Neumüller. Madrid: La Fábrica, 2005.
- Burgin, Victor. "Photography, phantasy, function". Thinking photography. Palgrave, London: MacMillan, 1982. p. 177-216.
- Enwezor, O.; Hartshorn, W.E. Archive fever: uses of the document in contemporary art. New York: ICP/Steidl, 2008. ISBN 9783865216229.
- Fontcuberta, J. La càmera de Pandora. Barcelona: Gustavo Gili, 2012.
- Berger, John. Ways of seeing based on the BBC television series with John Berger. London: Penguin, 1972.
- Neumüller, Moritz. The Routledge guide to photography and visual culture. Nova York: Taylor & Francis, 2018.
- Read, Shirley. Exhibiting photography: a practical guide to display your work. 2a. Focal Press, 2014.
- Grosenick, U.; Seeling, T. Photo art: photography in the 21st Century. Nova York: Aperture, 2008.
- Szarkowski, John. The photographer's eye. Nova York: Museum of Modern Art, 1966.

Complementaria:

- Ray, Sidney F. Applied photographic optics: lenses and optical systems for photography, film, video, and electronic imaging. 2nd ed. London: Focal Press, 1994. ISBN 0240513509.
- Adams, Ansel. The camera. Little Brown & Co, 1980.
- Neumüller, Moritz. Photobook phenomenon. Barcelona: RM, 2017.
- The photobook: a history, vols. 1-3. London: Phaidon Press, 2004-2013.
- Rosler, M. Decoys and disruptions: selected writings, 1975-2001. Cambridge: MIT Press, 2004.
- Sekula, A. Photography against the grain: essays and photo works 1973-1983. Halifax: Nova Scotia University Press, 1984.