

Diplomado básico en Fotografía

Número de horas académicas: 130

Responsable de la actividad: Dirección del Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos – CiEF.

Dirigido a: Fotógrafos en formación, aficionados o estudiantes de otras disciplinas que requieran una formación básica sólida en Fotografía, tanto en lo instrumental como en lo teórico.

Competencias que alcanzará el participante:

- Conoce a profundidad los elementos instrumentales de la fotografía: cámara fotográfica e iluminación, para ser capaz de efectuar registros fotográficos técnicamente correctos.
- Conoce los antecedentes de la fotografía, su historia, sus principales exponentes y disciplinas, para que a partir de allí se pueda ir formando un estilo y lenguaje personal.
- Maneja correctamente la terminología utilizada en las disciplinas de la comunicación visual, para poder interactuar apropiadamente con profesionales relacionados de las áreas de diseño y comunicación.
- Hace uso eficiente de las herramientas de catalogación y retoque fotográfico, para la implementación de un flujo de trabajo profesional.

Contenido programático:

Módulo 1. Comunicación visual. Profesor Iván Armando Amaya. 30 horas académicas.

Se estudiarán los fundamentos de la comunicación humana y a partir de éstos las particularidades de la comunicación visual: la relación entre percepción y cognición; los modos de representación visual, tanto en sus aspectos técnicos como en los pragmáticos, y de allí los vínculos entre imagen, memoria y experiencia.

Temas

1. Fundamentos de la comunicación humana
2. La comunicación visual
3. El espacio del cuadro: Elementos morfológicos y escalares de la imagen

4. Temporalidad: Elementos dinámicos de la imagen: tensión y ritmo
5. De las técnicas visuales a las estrategias de comunicación
6. La imagen y el sentido

Módulo 2. Historia de la Fotografía. Profesor: José Ramírez. 30 horas académicas.

Observaremos y analizaremos con devota atención, centenares de imágenes de fotógrafos ejemplares, con un enfoque histórico/cultural. En paralelo, la evolución de los aspectos instrumentales y formales dará soporte a la comprensión de la Fotografía como medio de expresión y de comunicación, como lenguaje moderno y forma de mirar y reconocer nuestro mundo.

Temas:

1. Los orígenes de la Fotografía
2. La "segunda" invención de la Fotografía
3. El Daguerrotipo y el Calotipo: El espejo y el lápiz
4. A través de los lentes de la cultura
5. Retratos para millones
6. Fotografía y arte
7. Una nueva forma de comunicación
8. La conquista de la acción y de la forma
9. Fotografía en la era moderna
10. Corrientes fotográficas contemporáneas
11. Convergencias y nuevas visiones
12. En el nuevo milenio

Nota: adicionalmente se incluirán dinámicas presenciales para revisar cuerpos de trabajo en instituciones museísticas.

Módulo 3. Técnica fotográfica e iluminación. Profesores Carlos Martínez y Carlos Ramos. 40 horas académicas.

El objetivo es que el estudiante maneje con soltura y propiedad la cámara y sus accesorios, entienda la medición de luz y las herramientas para la captura de la imagen. El control de la exposición, el enfoque, la profundidad de campo y la composición de la imagen. Manejar a profundidad el concepto de imagen digital y el software que soporta el proceso de toma, captura, almacenamiento, organización y tratamiento básico. Es un módulo teórico-práctico en el que el estudiante estará expuesto a la toma fotográfica desde el primer momento, bajo la premisa de que la repetición consciente permite la asimilación de los fundamentos. Temas:

1. La cámara
2. Control de exposición
3. Las ópticas
4. Composición de la imagen
5. Iluminación formal en estudio
6. Iluminación en locación

7. Flujo de trabajo y software de soporte

Módulo 4. Laboratorio digital. Profesor Alejandro Morales. 30 horas académicas.

A partir del programa de Adobe Lightroom se estudiará a profundidad las herramientas post-captura para: la organización de imágenes, el análisis de la imagen, el revelado digital, modificaciones generales y retoques puntuales, y la preparación de archivos para exportar a Photoshop u otro software, según el medio a publicar.

Temas:

1. Principios, términos y antecedentes que definen el laboratorio digital
2. Módulos de trabajo en Lightroom
3. Catalogación y metadata
4. Análisis de la imagen RAW (el histograma y los valores RGB)
5. Correcciones: exposición, recortar y enderezar, corrección de lente, reducción de ruido, aberración cromática, eliminación de sucios.
6. Teoría del color y gestión de color
7. Modificaciones generales: ajustes alternativos de tonos, saturación, desaturación, virado, blanco y negro, viñetas, filtro graduado, y retoques puntuales usando la brocha.
8. Creación de hojas contacto, parámetros para exportar imágenes.

Estrategias didácticas

- Sesiones grupales presenciales y On-Line de presentación de contenido.
- Prácticas en estudio y en locación.
- Sesiones tutoriales individuales On-Line.
- Disponibilidad de un cuerpo de contenido estructurado, disponible permanentemente en la plataforma On-Line.

Evaluación

- Cada módulo será evaluado de forma individual mediante asignaciones semanales y un proyecto final.
- El diplomado tendrá adicionalmente una evaluación integral final en la que el estudiante debe aplicar los conocimientos y competencias adquiridas en la ejecución de un proyecto fotográfico.

Bibliografía recomendada

1. Roland Barthes, La Cámara lúcida, Paidós, 1989. Beaumont Newhall, Historia de la Fotografía, Editorial Gustavo Gili, 2002.
3. Raúl Beceyro, Ensayos sobre fotografía, Paidós, 2003.
4. Joan Fontcuberta (ed.), Estética fotográfica, Editorial Gustavo Gili, 2003.
5. David Green (ed.), ¿Que ha sido de la fotografía?, Editorial Gustavo Gili, 2007.
6. Susan Sontag, Cuestión de énfasis, Alfaguara, 2007.
7. Susan Sontag, Sobre la fotografía, Alfaguara, 2006.
8. Michel Tournier, El crepúsculo de las máscaras, Editorial Gustavo Gili, 2002.
9. Mary Warner Marien, Photography a cultural history, Prentice Hall, 2006.
10. Dondis, Dondid. La sintaxis de la imagen. GG Diseño, 1976.
11. Baldwin, Jonathan. Comunicación visual: Teoría y praxis. Buenos Aires: Parromon, 2007.
12. Villafañe, Justo. Introducción a la teoría de la imagen. Madrid:

Pirámid, 1992.