Universidad para Mayores

Curso 2023-2024

Taller anual
Modalidad virtual

Taller de fotografía digital

Profesores:

Juan Carlos Alfeo
Guillermo von Plocki

Taller de fotografía digital

Prof. Dr. D. Juan Carlos Alfeo Álvarez
(Coordinador del taller y responsable de contenidos técnicos, históricos y de composición)

Prof. D. Guillermo von Plocki
(Colaborador: responsable de contenidos sobre teoría y estética de la imagen)

1. Desarrollo general del taller (1/2)

El taller de Fotografía Digital se desarrollará en veintidós sesiones; veinte sesiones de dos horas y dos sesiones de tres o cuatro horas, más el tiempo dedicado de forma individual a la elaboración de las prácticas técnicas y de composición que se realizarán por libre en paralelo a los contenidos de las clases teórico-técnicas.

No es necesario tener ningún conocimiento previo de fotografía para poder cursar esta asignatura, ya que se parte de cero, si bien la evolución del programa es bastante ágil, por lo que en el curso dará tiempo a abordar contenidos de cierta complejidad.

Teoría: la docencia teórica será online y se impartirá en el horario oficial de clase a través de la plataforma Meet. Aquellos que no puedan conectarse a la sesión en directo, podrán acceder en diferido a su grabación, cuyo enlace llegará minutos después de su finalización a la cuenta UCM del alumnado.

En cada sesión se comentará la evaluación de los trabajos presentados y se desarrollarán los contenidos del programa.

Prácticas y equipo: por lo general, en cada sesión se planteará una práctica que deberá realizarse a lo largo de la semana, por lo que es necesario disponer de una cámara fotográfica y un trípode.

1. Desarrollo general del taller (2/2)

El modelo de la cámara no es relevante pero sí es imprescindible que pueda ser manejada en modo manual y muy conveniente que disponga de un objetivo de focal variable o zoom.

Los alumnos deberán entregar la práctica en el plazo que se establezca en el buzón correspondiente del Campus Virtual.

Salidas fotográficas: en el taller se programarán dos salidas fotográficas, una a principio y otra a final del curso. Estas actividades se pueden programar en horario distinto al habitual y, si bien se programarán con semanas de antelación, su desarrollo depende siempre, lógicamente, de la previsión meteorológica.

Evaluación: quienes deseen una evaluación formal de la asignatura podrán solicitarlo y se establecerá una prueba específica, además de la evaluación continua de las prácticas entregadas durante el curso.

Tutorías: utilizaremos la plataforma Telegram para comunicarnos dentro del grupo y poder canalizar las dudas, compartir información relevante y resolver cuestiones que se vayan planteando.

2. Temario(1/2)

Tema 1. Historia de la fotografía
Antecedentes, origen y contravalor artístico de la fotografía. Fotografía S.XX, Fotografía en España. Movimientos y Estilos

Tema 2. Luz y color
Naturaleza, teorías, comportamiento y percepción de la luz. Naturaleza, características, síntesis, percepción, temperatura color.

Taller de fotografía digital

2. Temario(2/2)

Tema 3. Formación de la imagen
La cámara oscura o estenopeica, principios ópticos, limitaciones físicas, función y tipos de lentes. Aberraciones ópticas.

Tema 4. La cámara fotográfica
Elementos de la cámara fotográfica: diafragma, obturador, objetivo y sensor. Parámetros plásticos: la profundidad de campo

Tema 5. La exposicióm
El control de la luz: ley de reciprocidad, sobre y subexposición, modos de medición, parámetros de la luz.

Tema 6. La imagen digital
Tamaño, resolución, formatos digitales, editores, procesadores e impresión.

Tema 7. Iluminación
Naturaleza de la luz: fuentes, luz natural, luz artificial, flash, modificadores y esquemas y claves de iluminación.

Tema 8. Composición I
Teoría de la composición, anisotropía, tensión y ritmo

Tema 9. Composición II
Principios generales, Sección Áurea, Formatos y Espacios múltiples

Actividades complementarias
Salidas fotográficas al parque de El Retiro y a la Casa de Campo, al inicio y al final del curso, respectivamente.

3. Prácticas (1/2)

Técnica

- Manejo básico y parámetros de cámara.
- Apertura de diafragma.
- Velocidad de obturación.
- Temperatura de color
- ·Profundidad de campo.

3. Prácticas (2/2)

- Enfoque selectivo.
- Velocidad de obturación.
- Objetivos y perspectiva.
- Zooming y ráfagas.

Composición

- Anisotropía.
- Encuadres y planos.
- Angulaciones de cámara.
- Tensión visual.
- Ritmo visual.

Iluminación

- Fotografía de producto.
- Bodegón.
- Reflector / flash de relleno.
- Angulaciones de iluminación.
- Clave Baja.

Otras

- Porfolio Libre.
- X Congreso Internacional de Fotografía Contemporánea de la UCM (CONFOCO 2023).

4. Bibliografía recomendada por temas (1/3)

Teoría y estética

- Arnheim, R. (1979) (2005). Arte y percepción visual: psicología del ojo creador. Madrid: Ed. Alianza.
- Barnbaum, B (2018). La fotografía como arte. Ed. Photo Club. Madrid.
- Barthes, R. (1980) (2004). La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Barcelona: Ed: Paidós.
- ·Dilg. B. 2019). Por qué nos gusta una fotografía. Barcelona: Blume.
- ·Dubois, P. (1883) (2002). El acto fotográfico. De la representación a la recepción. Madrid: Ed. Paidós. Madrid.

Taller de fotografía digital

4. Bibliografía recomendada por temas (2/3)

- Fontcuberta, J. (Ed.) (1984) (2003). Estética fotográfica. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
- Fontcuberta, J. (2010). La cámara de pandora. La fotografía después de la fotografía. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
- Green, D. (2003) (2007). ¿Qué ha sido de la fotografía? Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
- Marzal, J. (2010). Cómo se lee una fotografía. Madrid: Ed. Cátedra
- Sontag, S. (1973) (2007); Sobre la fotografía; Madrid: Ed. Alfaguara.
- Villafañe, J. Y Mínguez N. ((1996) Principios de teoría general de la imagen. Madrid: Ed. Pirámide.
- Yacavone, K. (2017) Benjamin, Barthes y la singularidad de la fotografía. Barcelona: Alpha Decay.

Historia

- Benjamin, W. (1997). Breve historia de la fotografía. En Archivos de la fotografía Vol 3, Nº 2, 1997. Págs. 45-70
- López Mondéjar, (2005). Historia de la fotografía en España. Barcelona: Ed. Lunwerg.
- Newhall, B. (2001) (2006) Historia de la fotografía. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
- Vega, C. (2017). Fotografía en España (1839-2015): historia, tendencias, estéticas. Madrid. Ed. Cátedra

Técnica y teconología

- Hedgecoe, J. (1995). Manual de técnica fotográfica. Madrid: Ed. Blume.
- Hunter F. y Reid R. (2012). La iluminación en Fotografía.
- Langford, M.J. Andrews, P. (2010). Manual de fotografía. Barcelona: Ed. Omega.
- Langord, M.J. (1984). Fotografía básica. Barcelona: Ed. Omega.

4. Bibliografía recomendada por temas (3/3)

- Lowe,P. (2017) Maestros de la fotografía. Técnicas creativas de 100 grandes fotógrafos. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
- Mellado, J.M. (2017). Fotografía de alta calidad. Mis mejores técnicas y consejos.Madrid. Ed. Photoclub.
- Mellado, J.M. (2011). Fotografía de alta calidad. Barcelona: Ed. Artua.
- Onna, J. (2008). Iluminación para fotografía digital. Barcelona: Artual.
- Valenzuela, R. (2017). La iluminación perfecta. Ed. Anaya Multimedia. Col. Photo Club.
- Colección Fotografía. Ed. Blume:
- Parkel, David (2009) Composición; Col. Fotografía, nº 1.
- Präkel, D. (2009) Iluminación; Col. Fotografía, nº 2.
- Malpas, P (2009) Captar el color; Col. Fotografía, nº 3.
- Ambrose G. Harris, P. (2009); Imagen; Col. Fotografía nº 4.
- Ambrose G. Harris, P. (2009); Color; Col. Fotografía nº 5.
- Präkel, D. (2010) Exposición; Col. Fotografía, nº 6. Barcelona:
- Präkel, D. (2011) Trabajar la fotografía en blanco y negro; Col. Fotografía, nº 7.

5. Plataformas y comunicación (1/3)

- ·La plataforma para el desarrollo del taller es el Campus Virtual de la UCM, en el que se encuentran disponibles todos los documentos de prácticas, materiales complementarios y buzones de entrega de trabajos y es accesible a través de: https://www.ucm.es/campusvirtual

Taller de fotografía digital

5. Plataformas y comunicación (2/3)

- ·La plataforma para la impartición de las sesiones teóricas será Google-Meet. Los alumnos deben iniciar sesión con su cuenta de correo oficial de la UCM en la plataforma Google: ·La plataforma para el desarrollo del taller es el Campus Virtual de la UCM, en el que se encuentran disponibles todos los documentos de prácticas, materiales complementarios y buzones de entrega de trabajos y es accesible a través de: https://www.ucm.es/campusvirtual. A través de esa cuenta y de Google Calendar recibirán las invitaciones a las diferentes sesiones.
- ·Aviso: es obligatorio utilizar la cuenta de la UCM; si se utiliza una cuenta ajena a la UCM, es muy probable que se pierdan avisos y que surjan problemas para conectarse a la sesión del taller, pues se trata de una sesión restringida y exclusiva para los alumnos oficiales matriculados en el taller.
- ·La plataforma para comunicaciones es Telegram y su enlace de invitación se encontrará disponible igualmente en el Campus Virtual: ·La plataforma para el desarrollo del taller es el Campus Virtual de la UCM, en el que se encuentran disponibles todos los documentos de prácticas, materiales complementarios y buzones de entrega de trabajos y es accesible a través de: https://www.ucm.es/campusvirtual. Puede utilizar la versión para móvil o tableta o la versión web indistintamente.
- ·No es necesario aclarar que, por la propia naturaleza del taller, además de la cámara y el trípode, es imprescindible disponer de un ordenador con soporte de audio y video con conexión a Internet.

5. Plataformas y comunicación (3/3)

- ·Si no tiene acceso al Campus Virtual, puede solicitarlo, previa matriculación, a la dirección de correo jcalfeo@ucm.es, indicando su NIF y su correo institucional de alumno de la UCM para darle de alta.

6. Evaluación

La evaluación es voluntaria y se especificará por parte de la profesora durante el curso.

Los primeros días de clase se señalarán las lecturas que deberán realizar los alumnos.