

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MATERIA:	FOTOGRAFÍA FIJA: SET Y ESTUDIO			
CENTRO ACADÉMICO:	Ciencias Sociales y Humanidades			
DEPARTAMENTO ACADÉMICO:	Comunicación			
PROGRAMA EDUCATIVO:	Licenciatura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales			
AÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS:	2020	SEMESTRE:	Primero	CLAVE DE LA MATERIA: 29042
ÁREA ACADÉMICA:	Lenguajes y realización de productos comunicativos	PERIODO EN QUE SE IMPARTE:	Agosto-diciembre	
HORAS SEMANA T/P:	5; 1 H. teórica y 4 HH. prácticas	CRÉDITOS:	6	
MODALIDAD EDUCATIVA EN LA QUE SE IMPARTE:	Presencial	NATURALEZA DE LA MATERIA:	Obligatoria	
ELABORADO POR:	José Manuel López Romero			
REVISADO Y APROBADO POR LA ACADEMIA DE:	Lenguajes y realización de productos comunicativos	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	Julio de 2024	

DESCRIPCIÓN GENERAL

Curso teórico-práctico donde se expondrán los principios de la fotografía, así como aspectos técnicos de la cámara, los diferentes tipos, sus partes principales y se profundizará en su manejo. Se expondrán y practicarán las técnicas de iluminación, composición y encuadres. Se desarrolla la habilidad del uso y manejo apropiado de la cámara DSLR, así como la edición de la imagen digital. Tiene como finalidad que a través de las prácticas realizadas en campo y en los laboratorios fotográficos, los estudiantes desarrollen habilidades en el uso de la cámara fotográfica y reconozcan las características propias del medio, para que sean capaces de realizar mensajes visuales de calidad. Las materias consecuentes son: Técnica y composición de la Cinefotografía, Diseño y puesta en cuadro con luz natural, Diseño y puesta en cuadro con luz artificial, Taller de Dirección a cuadro, Cinefotografía: experimentación y estilo de imagen.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso el estudiante identificará las especificidades del medio fotográfico para su uso dentro del proceso comunicativo, a partir de sus conocimientos sobre la producción y composición de imágenes fotográficas. Al finalizar el curso, el estudiante tendrá conocimiento sobre el trayecto histórico de la fotografía, así como del análisis elementos de la imagen y su aplicación, para lograr una adecuada composición fotográfica, de tal forma que el proceso de la fotografía logre captar, revelar e imprimir las imágenes digitales con un sentido técnico y estético de su realidad, con un compromiso social y ético.

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

PRIMERA UNIDAD: INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA. PRINCIPIOS Y DESARROLLO HISTÓRICO (aproximadamente 15 horas)		
OBJETIVO PARTICULAR	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
Al finalizar la unidad, quienes participen contarán con los elementos para comprender las prácticas fotográficas como la integración de la imagen formada en la cámara oscura con la permanencia conseguida con procesos químicos o electrónicos, relacionando este proceso con sus implicaciones socio-históricas.	<ol style="list-style-type: none"> Definición e importancia de la fotografía y sus conceptos fundamentales Panorama histórico de fotografía <ul style="list-style-type: none"> La prefotografía La consolidación del invento Popularización del instrumento y sus usos sociales El siglo XX y la civilización de la imagen La digitalización, la posfotografía y la inteligencia artificial Los valores y usos fotográficos La naturaleza de la luz Cámara oscura. Principios ópticos Materiales fotosensibles. Principios químicos La fotografía digital. Continuidades y rupturas 	<p>Costa 1991 y 2004</p> <p>Fontcuberta 1994, 2003 y 2016</p> <p>Freund 2002</p> <p>Jiménez 2013</p> <p>Newhall 2002</p> <p>Olivera y Nebreda 2024</p> <p>Roberts 2008</p> <p>Tagé 2024</p> <p>Tousk 1978</p>
SEGUNDA UNIDAD: LA CÁMARA FOTOGRÁFICA Y SUS POSIBILIDADES (aproximadamente 20 horas)		
OBJETIVO PARTICULAR	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
En esta unidad quien esté inscrito explorará su cámara como el instrumento para la creación de imágenes y empleará creativamente sus componentes (cuerpo y objetivo) y accesorios (filtros, tripiés, parasoles) para conseguir las características que le sean requeridas en una imagen mediante el dominio técnico del instrumento.	<ol style="list-style-type: none"> Tipos de cámaras y sus principales características Funciones de los componentes de la cámara fotográfica Funciones del obturador y el diafragma El enfoque <ul style="list-style-type: none"> Medición de distancias y relación con otros factores Formas de enfocar y recursos técnicos en diferentes cámaras La exposición <ul style="list-style-type: none"> Factores que determinan la exposición Formas de medición y uso del exposímetro La sensibilidad: de la película al sensor Elección de los objetivos (lentes) y sus usos <ul style="list-style-type: none"> La distancia focal La luminosidad Efectos sobre la escala, la perspectiva y la profundidad de campo Tipos de filtros y su empleo 	<p>Ang 2012</p> <p>Freeman 2011, 2014</p> <p>Fontcuberta, 1994</p> <p>Lacey 2004</p> <p>Hedgecoe 2005</p>
TERCERA UNIDAD: EL LENGUAJE FOTOGRÁFICO (aproximadamente 25 horas)		
OBJETIVO PARTICULAR	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
Esta unidad se concentra en que el estudiantado conozca los elementos del lenguaje fotográfico y sea capaz de emplearlos para comunicar de manera eficiente una idea a través de imágenes fotográficas con énfasis en el buen manejo de los recursos compositivos.	<ol style="list-style-type: none"> Encuadre <ul style="list-style-type: none"> La importancia del punto de vista y clasificación de los ángulos de toma El emplazamiento El encuadre y la escala Composición <ul style="list-style-type: none"> La dirección de la mirada en la construcción de la imagen (puntos de fuga, líneas de fuerza, regla de los tercios, simetría, enmarcamiento, ritmo, contrastes) El uso de la profundidad de campo en la composición El color y la composición Iluminación en exteriores 	<p>Ang 2012</p> <p>Freeman 2011, 2014</p> <p>Fontcuberta, 1994</p> <p>Lacey 2004</p> <p>Präkel 2014</p>

	Clasificando la luz (naturaleza, función, temperatura, calidad, intensidad, dirección) Tipos de iluminación El manejo de las sombras	
--	--	--

CUARTA UNIDAD: EL ESTUDIO FOTOGRAFICO (aproximadamente 15 horas)		
OBJETIVO PARTICULAR	CONTENIDOS	FUENTES DE CONSULTA
<p>La cuarta unidad se concentra en la iluminación artificial y su empleo en la fotografía, particularmente las prácticas en el estudio fotográfico para conocer y explorar los principios técnicos de la iluminación fotográfica, así como el reconocimiento y óptimo empleo de los equipos de iluminación.</p>	<p>1. El estudio como espacio de creación y recreación Funcionamiento del estudio fotográfico Las fuentes de iluminación y la relación entre ellas El equipo básico de iluminación y los accesorios</p> <p>2. Principios de iluminación fotográfica Exposición y disposición de las lámparas Rangos de iluminación Accesorios y complementos (reflectores, difusores, viseras, fondos, mallas) Técnicas básicas de iluminación para retrato</p> <p>3. Las posibilidades expresivas del estudio fotográfico Alternativas al uso de los equipos profesionales en el estudio Las exploraciones creativas del estudio fotográfico</p>	<p>Daly 2005 Präkel 2014 Freeman 2011 Lynn2008 Malagón 2005 Taylor-Haw, 2009</p>

METODOLOGÍA

El curso es teórico-práctico, por lo que, de la asistencia, pero sobre todo de la participación de los alumnos dependerá el cumplimiento de los objetivos. Para ello se realizarán lectura y discusión de textos proporcionados por el maestro; visionado de películas de ficción y documentales donde se analicen valores fotográficos; visita, análisis y reporte de exposiciones fotográficas virtuales; ejercicios y prácticas para desarrollar el apropiado empleo de la cámara; ejercicios de planeación u ejecución de fotografías basado en los conceptos y textos proporcionados por el profesor. En otras palabras, para este curso la metodología incluirá:

- a) Realización de investigaciones, lecturas, exposiciones y ejercicios por parte de los alumnos.
- b) Exposiciones teóricas por parte del maestro.
- c) Creación, mantenimiento y divulgación, por parte de los alumnos, de perfiles en plataformas digitales. El maestro supervisará el proceso.
- d) Asesoría, revisión y apoyo en el desarrollo de los proyectos parcial y final de los alumnos por parte del profesor.
- e) Realización y entrega cabal de los ejercicios y evaluaciones parciales por parte de los alumnos con todas las especificaciones planteadas en ellos.

Es importante establecer que la asistencia a clase sólo será registrada a quienes cumplan con la práctica del día. Los justificantes (de cualquier índole) no significarán, por lo tanto, la condonación de la tarea o práctica correspondiente, sólo le permitirán al alumno que se haya ausentado, la posibilidad de ponerse al corriente justo el día que se reintegre. Será obligación del estudiante informarse sobre las actividades en cualquiera de las plataformas de interacción del curso (Aula virtual, Teams, Facebook).

Es pertinente aclarar que la división de las unidades no implica su secuencia cronológica, sino que los aspectos que comprende serán cubiertos durante el curso adecuándose a las circunstancias cada uno de los proyectos e investigaciones realizadas, por lo que podrán revisarse algunos aspectos de la cuarta unidad antes de finalizar con algunos de la tercera, o retomar conceptos de la segunda una vez revisados los de la tercera para profundizar, según resulte conveniente.

RECURSOS DIDÁCTICOS

La dinámica del taller involucrará la activa participación del estudiante en la realización de ejercicios a través de las diversas plataformas de interacción que el curso ofrece, así como complementos de apoyo en un grupo de **Facebook** y la página **Miradas móviles** para publicar los ejercicios. Entre las actividades que realizará están la lectura y análisis de textos e imágenes; visita a exposiciones en recintos virtuales; visionado y análisis de documentales y cortometrajes; además de discusiones y mesas redondas virtuales y si en algún momento es posible, presenciales. El eje será la producción de materiales fotográficos para publicarse en la página de Facebook y la producción al final de un material de exposición para divulgar sus trabajos de investigación y producción fotográfica.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

- El alumno deberá acreditar cada uno de los tres parciales en que se divide el curso. Incluyendo en el primero un examen teórico y en el segundo la entrega de una carpeta fotográfica con los ejercicios primero y segundo.
- Cada uno de los parciales conformará su calificación por tareas, trabajos y exposiciones con valor del 60% y 40% restante producto del instrumento de evaluación correspondiente (examen en el primer parcial, carpeta en el segundo y carpeta final con el tercer ejercicio montado y documento escrito de soporte).
- Los tres parciales se promediarán para obtener la calificación final. La calificación de los dos primeros representará el 30% cada uno y el tercero (final) valdrá el 40% para completar el 100%.
- Para la evaluación de cada parcial se contemplará no sólo el cabal cumplimiento con los requisitos de entrega y la calidad fotográfica de las imágenes, sino la limpieza y puntualidad en la presentación de los trabajos, además de las fichas técnicas y los textos que acompañen a las imágenes (proyecto y justificación). En todos los trabajos y exámenes escritos que el alumno entregue, la ortografía y redacción serán un criterio de calificación y los errores en estos aspectos restarán puntos de la calificación. En cada trabajo se expondrá cuántos puntos de descuento representará cada error.
- En el caso del tercer parcial, es indispensable la participación del alumno en la exposición final de trabajos, tanto con la creación de su obra como con las implicaciones logísticas de la exposición que puede ser de naturaleza física o virtual.
- Así, la calificación se conformará como sigue:

Trabajos del parcial	Evaluación parcial		Valor del total	Fecha de cierre
60%	40%	→	30%	17 de septiembre
60%	40%	→	30%	22 de octubre
60%	40%	→	40%	10 de diciembre

FUENTES DE CONSULTA

Bibliografía:

-- *KODAK profesional photoguide*, Rochester, Kodak Company, 1986.

-- *Muestra de fotografía latinoamericana*, México, Centro de la imagen/CONACULTA, 1996

-- *THE KODAK, Worksshop. Series. Using filters*, Rochester, Kodak Company, 1988.

Ang, Tom. *Fotografía digital paso a paso*, Barcelona, Omega, 2012

- Bourdieu, Pierre. *La Fotografía un arte intermedio*, México, Nueva imagen, 1979
- Brea, José Luis. *Las tres eras de la imagen: imagen-materia, film, e-image*. Madrid, Akal. 2010
- Bright, Susan. *Fotografía hoy*. Donostia/San Sebastián. Nerea. 2005
- Company, David. *Arte y fotografía*. Barcelona. Phaidon. 2011.
- Casajús Quirós, Concha. *Manual de Arte y Fotografía*. Universitas. Madrid. 1998.
- Costa, Joan. *La fotografía creativa*. Sigma/Trillas. México. 2008
- Costa, Joan. *La fotografía: entre sumisión y subversión*. Trillas, México 1991
- Coviella Corripio, José Manuel. *Fotografía Digital y Photoshop*. Alfaomega. México. 2006.
- Daly, Tim. *Enciclopedia de Fotografía digital. Guía completa de imagen y arte digital*. Blume. Barcelona. 2004
- Daly, Tim. *Manual completo de fotografía*. Editorial Blume. España. 2005
- Debroise, Olivier. *Fuga mexicana: un recorrido por la fotografía en México, España*, Gustavo Gili, 2005
- Dubois, Phillipe *El acto fotográfico: de la representación a la recepción*, Barcelona, Paidós, 1994.
- Fontcuberta, Joan. (Ed.). *Estética fotográfica: una selección de textos*. Barcelona, Gustavo Gili, 2003
- Fontcuberta, Joan. *Fotografía, Conceptos y Procedimientos: Una Propuesta Metodológica*. Editorial Gustavo Gili. México. 1994.
- Fontcuberta, Joan. *La Furia de Las Imágenes. Notas sobre la Postfotografía*. Galaxia Gutenberg, 2017..
- Freeman, Michael. *El Ojo Del Fotógrafo, Guía Completa*. Barcelona, Blume, 2014.
- Freeman, Michael. *Luz e Iluminación en Fotografía Digital*, Barcelona, Blume, 2011.
- Freeman, Michael. *Manual de fotografía en 35 mm*. Ediciones CEAC, Barcelona 1992
- Freund, Gisèle. *La Fotografía como Documento Social*. Gustavo Gili. Barcelona. 2002.
- Gamazo de Abelló, Ana. *Fotografía Latinoamericana: Una selección (1895-2008) colección Abelló*. RM, México, 2008
- Guasch, Ana María. *El arte último del siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid, Alianza, 2000
- Hacking, Juliet (Ed.). *Fotografía: toda la historia*, Barcelona, Blume, 2013
- Hedgecoe, John. *Cómo hacer buenas fotografías*. Editorial Blume. Barcelona. 2003
- Hedgecoe, John. *El libro de la fotografía*, Barcelona, Blume, 2006.
- Jiménez, Pablo. *México a través de la fotografía (1839-2010)*. México, CONACULTA/INBA/Fundación MAPRE/Santillana Ediciones, 2013
- Lacey, Jöel. *Guía completa de imagen digital*. Barcelona, Blume. 2004
- Lister, Martin (comp.). *La imagen fotográfica en la cultura digital*, Barcelona. Paidós. 1997
- Luengo, Maribel. *La Cámara Digital: cómo hacer buenas fotos*, Madrid, Ramón Llaca, 2006
- Lynn, Gale, Corina Rodrigo y Arturo Rosales. *Fotografía. Manual de color e iluminación*. México, UNAM-ENAP, 2008
- Malagón, Beatriz. *Fotografía Básica 6. Principios de Iluminación*. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 2005
- Malagón, Beatriz. *Fotografía Básica V: Introducción a la Fotografía en Color*. Universidad Autónoma Metropolitana. México 1998
- Marien, Mary Warner. *Cien ideas que cambiaron la fotografía*, Barcelona, Blume, 2012
- Martín Prada, Juan. "Visual Artistic Creation in the Face of the Challenges of Artificial Intelligence. Creative Automation and Ethical Questions". *Eikón / Imago*, vol. 13, vol. 13, 2024, p. e90081, doi: <https://doi.org/10.5209/eiko.90081>.
- Marzal Felici, Jose Javier. *Cómo se lee una Fotografía: Interpretaciones de la Mirada*. Ediciones Cátedra. Barcelona.
- Meehan, Les. *Fotografía Digital, manual básico*. Blume. Barcelona. 2004
- Moncasí, Arnau Vilaró I. "El Eco de La Fotografía de Barthes. La Nueva Cámara Lúcida: Notas Sobre El Cine Digital."

- Comunicación y Sociedad, vol. 24, no. 1, June 2011, pp. 247–68. EBSCOhost,
- Newhall, Beaumont. *Historia de la fotografía*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2002
- Olivera Zaldua, María y Lara Nebreda Martín. “Prólogo. Fotografía: del patrimonio a la inteligencia artificial”. Documentación de las Ciencias de la Información, vol. 47, no. 47, 2024, pp. 41-42, doi: <https://doi.org/10.5209/dcin.96423>
- Perea González, Joaquín. *La imagen fotográfica*, Akal, Madrid, 2007.
- Präkel, David. *Composición*, Barcelona, Blume, 2014
- Präkel, David. *Iluminación*, Barcelona, Blume, 2014
- Quiroz Luna, Marcela. *La ilusión de ser fotógrafo. Hacia una fenomenología de la fotografía estenopeica a partir de la obra de Carlos Jurado*. Universidad Iberoamericana. México. 2007.
- Roberts, Pamela. *Cien años de fotografía en color*. Electa, España, 2008
- Solins, Susan. *Art: 21: Art in the Twenty-First Century 3*, Nueva York, Harry N. Abrams, 2005
- Tagé, Matheus. “Inteligência Artificial Na Fotografia: O Esvaziamento Do caráter Documental Na produção De research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=eed22181-3250-3a15-8e9e-5c21d8110159.
- Imagens-Fluxo”. Revista De Ensino Em Artes, Moda E Design, vol. 8, nº 1, fevereiro de 2024, doi:10.5965/25944630812024e4843.
- Tausk, Petr. *Historia de la fotografía en el siglo XX: de la fotografía artística al periodismo gráfico*. Gustavo Gili, Barcelona, 1978
- Taylor-Haw, Calvey *La iluminación en el estudio fotográfico*. Omega, Barcelona, 2009
- Treviño, Estela. 160 años de fotografía en México, Océano/Conaculta, México, 2004
- Vilches, Lorenzo. *La lectura de la imagen*, Barcelona, Paidós, 1984
- Viñolo Locubiche, Samuel, and Rafael Suárez Gómez. “Recreando El Fotorrealismo: La Consultoría Visual Del Director De Fotografía Roger Deakins En Wall-E.” Con A de Animación, no. 8, Jan. 2018, pp. 120–34. EBSCOhost, [https://doi-org.dibpxy.uaa.mx/10.4995/caa.2018.9652](https://doi.org.dibpxy.uaa.mx/10.4995/caa.2018.9652).
- Worobiec, Tony. *Técnicas de arte en fotografía: cámara, laboratorio, digital, técnica mixta*. Blume. Barcelona. 2005.

Fuentes electrónicas:

<https://photofocus.com/>
<https://photographylife.com/>
<http://doubleexposure.com>
<http://fotoperiodismo.org/>
<http://fstoppers.com/>
<http://inmotion.magnumphotos.com/>
<http://issuu.com/juanmolina/docs>
<http://magentamagazine.com/>
<http://newmediaplay.com/postfotografiacongvergencias-entre-arte-cine-y-tecnologia/>
<http://oscarenfotos.com/>
<http://photographmag.com/>

http://photography-now.net/international_photography_index/
<http://www.americanphotomag.com/>
<http://www.aperture.org>
<http://www.art21.org/>
<http://www.cuartoscuro.com.mx>
<http://www.lensculture.com/>
<http://www.photo.fr/>
<http://www.time.com/time/photoessays>
<http://www.worldpressphoto.org/>
<http://www.zonezero.com/zz/>
<https://www.thecolorawards.com/>

