

Diploma de Estudios Fotográficos I

DESCRIPCIÓN

La iniciación al mundo de la imagen visual comienza con el curso de Fotografía I de *espai d'art fotogràfic*. A través de estos estudios multidisciplinarios, se ofrece una formación que incluye desde los conocimientos necesarios para el uso de la fotografía analógica hasta las nociones básicas para la elaboración y el procesado de una imagen digital. Además, el programa permite el desarrollo de una capacidad creativa y crítica sobre la fotografía mediante los módulos de historia, estética y teoría de la imagen.

La cámara está presente desde el primer momento entre nuestros estudiantes, que elaboran trabajos con una base artística, profesional y científica. Al mismo tiempo, el alumnado efectúa unos ejercicios de bodegón, retrato y moda en estudio, para obtener habilidades en las distintas especialidades de la imagen. También hay una serie de *actividades* en localizaciones exteriores programadas para poner en práctica las técnicas aprendidas. A lo largo del curso *se visitan exposiciones* fotográficas de relevancia y se procede al visionado de películas, que contribuyen a educar la mirada y a mejorar el análisis en la disciplina de las artes visuales. Durante el año académico, se realizan viajes formativos al festival internacional de fotografía y artes visuales de PhotoEspaña (Madrid), a los Encuentros Internacionales de Fotografía de Arles (Francia) y al festival de Visa pour l'Image en Perpignan (Francia).

Los estudiantes logran en este primer año académico una importante base en el manejo de cámaras réflex, de los accesorios, del laboratorio y del estudio fotográfico. Así, se dota al alumnado de la preparación básica para la realización de los estudios avanzados del segundo curso y la ejecución del proyecto de fin de estudios, que conforman el programa del Diploma de Estudios Fotográficos (DEF).

El proceso de *evaluación* implica dos pruebas escritas (en marzo y en junio), para valorar el grado de consolidación de los conocimientos y con vistas a subsanar las posibles deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, en junio se hace una prueba práctica que determina los procedimientos adquiridos por el alumnado. El aprendizaje de Diploma de Estudios Fotográficos I concluye con la confección de un proyecto de *exposición colectiva* programado para el mes de octubre del curso siguiente en la sala de exposiciones de *espai d'art fotogràfic*, abierta al público en general.

REQUISITOS

La asistencia y participación en las clases se conciben como fundamentales para poder superar el curso. Además, se requiere que el alumnado tenga una cámara réflex manual para la ejecución de las prácticas y los trabajos programados.

CALENDARIO

El curso comienza en octubre y concluye en junio, conformando un total de 400 horas lectivas. Las clases son de lunes a jueves en los horarios designados para cada grupo. Los viernes y sábados se reservan para los talleres monográficos, las visitas a exposiciones y las prácticas formativas.

PRESTACIONES

Uso gratuito de las instalaciones de la escuela: laboratorios, estudio y sala de informática.
Descuentos en todas las actividades que organiza la escuela: workshops, conferencias y seminarios.
A lo largo del segundo curso, *espai d'art fotogràfic* concierta trabajos fotográficos remunerados con empresas para ser elaborados por el alumnado, en base a su rendimiento académico y a sus destrezas fotográficas demostradas.

PRECIO

1500 euros. Matrícula: 200 euros.

DEF I

PROGRAMA

Técnica fotográfica I

Se forma a los alumnos en el funcionamiento básico de la cámara (diafragma, obturador, ISO, flash, etc.) y en los conocimientos necesarios para poder revelar y positivar en analógico. Este módulo se centra en el sistema de zonas ideado por Ansel Adams para profundizar en la fotografía en blanco y negro. Al mismo tiempo, se comienza el contacto de los alumnos con el estudio fotográfico y se enseñan los aspectos esenciales para el manejo de la fotografía digital.

- Tema 0. Presentación. Conceptos generales sobre fotografía.
- Tema 1. La cámara fotográfica. La exposición. Los formatos.
- Tema 2. La luz.
- Tema 3. Terminología.
- Tema 4. Óptica.
- Tema 5. Objetivos.
- Tema 6. Valoración de cámaras.
- Tema 7. Fotometría I.
- Tema 8. Las emulsiones.
 - 8.1. Ampliadoras.
 - 8.2. Papeles.
- Tema 9. El proceso químico.
 - 9.1. Revelado.
 - 9.2. Hoja de contactos.
 - 9.3. Fotogramas.
 - 9.4. Copiado.
- Tema 10. Introducción a la fotografía digital.
 - 10.1. Origen.
 - 10.2. Evolución.
 - 10.3. Consecuencias.
- Tema 11. La copia.
- Tema 12. Diferencias entre fotografía analógica-digital.
- Tema 13. El sistema de zonas.
- Tema 14. Fotografía nocturna.
- Tema 15. Filtros en B/N.
- Tema 16. El flash.
- Tema 17. Teorías sobre la exposición.
- Tema 18. Fotometría II.
- Tema 19. Iluminación.
- Tema 20. El estudio:
 - 20.1. Bodegón.
 - 20.2. Retrato.
 - 20.3. Moda.
- Tema 21. El sistema de zonas II.

Retoque y tratamiento de la imagen I

A través de esta asignatura, el alumnado aprende a organizar y revelar su archivo digital a través de los programas Adobe Bridge y Adobe Camera Raw. Además de aprender el entorno de Adobe Photoshop, se forma a los estudiantes para que conozcan el funcionamiento de cada una de sus herramientas, de los filtros y de los diferentes métodos de enfoque, entre otros puntos.

- Introducción a la fotografía digital.
 - Origen.
 - Evolución.
 - Consecuencias.
- Tipos de cámaras digitales.
- Funcionamiento.
- Sensor.

- Camera RAW.
 - Qué es y para qué se utiliza.
 - Interfaz.

DEF I

- Barra principal de herramientas.
 - Panel de ajustes básicos.
 - Panel de ajustes avanzados.
 - Exportación de archivos.
- Adobe bridge.
 - Qué es y para qué se utiliza.
 - Interfaz.
 - Selección e importación de imágenes.
 - Clasificación.
 - Ajustes.
 - Metadatos.
 - Datos IPTC y EXIF.
 - Crear colecciones.
 - Crear colecciones inteligentes.
 - Crear hoja de contactos.
 - Exportación por lotes.
- Photoshop.
 - Introducción.
 - Espacio de trabajo.
 - Configuración del programa.
 - Gestión de archivos.
 - Abrir.
 - Guardar.
 - Exportar.
 - Formatos más utilizados.
 - Organizar ventanas.
 - Imagen y lienzo.
 - Tamaño y resolución.
 - Modos de color.
 - Histograma.
 - Capas.
 - Concepto.
 - Gestión de capas.
 - Crear estilos de capas.
 - Modo de fusión.
 - Opacidad y relleno.
 - Propiedades.
 - Capas inteligentes.
 - Capas de ajustes.
 - Automáticos.
 - Ajustes de paneles.
 - Brillo.
 - Niveles.
 - Curvas.
 - Exposición.
 - Intensidad.
 - Tono / saturación.
 - Equilibrio de color.
 - Blanco y negro.
 - Filtro de fotografía.
 - Objetos inteligentes.
 - Propiedades.
 - Rasterizar.
 - Herramientas de selección.
 - Mover.
 - Marcos.
 - Lazo.
 - Varita.

DEF I

- Selección rápida.
- Gama de colores.
- Cuentagotas.
- Máscaras.
- Herramientas de transformación.
 - Transformación libre.
 - Recorte.
 - Escalar.
 - Rotar.
 - Sesgar.
 - Distorsionar.
 - Perspectiva.
 - Deformar.
 - Voltear.
 - Práctica.
- Herramienta de retoque.
 - Pincel corrector.
 - Parche.
 - Ojos rojos.
 - Pincel de historia.
 - Pincel histórico.
 - Borrar.
 - Desenfocar.
 - Enfocar.
 - Dedo.
 - Sobreexponer.
 - Subexponer.
 - Esponja.
 - Tampón de clonar.
 - Panel de clonación.
- Herramientas de pintura.
 - Degradado.
 - Pintura.
 - Pincel.
 - Panel de pincel.
 - Panel de muestras.
- Herramienta de dibujo y forma.
 - Formas.
 - Estilos.
- Herramienta pincel mezclador y su panel.
- Herramienta perfeccionar borde.
- Herramienta pluma.
- Máscara vectorial.
- Herramienta texto.
 - Texto.
 - Máscaras de texto.
- Filtros.
 - Desenfoque.
 - Distorsión.
 - Estilizar.
 - Interpretar.
 - Pixelar.
 - Ruido.
 - Paso alto.
- Galería de filtros.
- Enfoque, enfoque selectivo.

DEF I

Teoría de la imagen I

Asignatura orientada a la educación visual para mejorar la toma de imágenes. Se explican aquellos elementos del mensaje visual que conforman una fotografía, así como métodos y principios de composición que después se pueden aplicar en la práctica profesional.

- Tema 1 y 2. Cómo se lee una fotografía: una propuesta metodológica.
 - Nivel morfológico.
 - Nivel compositivo.
 - Nivel conceptual.

- Tema 3. Iconografía e Iconología.
 - Introducción a los términos y propuestas de análisis.
 - Visión histórica e iconográfica en la obra de los fotógrafos Pierre et Gilles, Yasumasa Morimura, David LaChapelle, Cindy Sherman, Catherine Opie, Witkin, Derek Galan y Annie Leibowitz.

- Tema 4. La imagen en la sociedad actual.
 - El dominio del lenguaje y la imagen como instrumentos de poder.
 - Aspectos morfológicos de la imagen publicitaria.
 - La publicidad subliminal.

- Tema 5. La imagen en la sociedad actual (II).
 - Análisis de imágenes publicitarias: erotismo y sexismo.
 - Análisis de imágenes publicitarias: consumismo y globalización.

- Tema 6. El fotoperiodismo y los grandes acontecimientos del siglo XX.
 - La foto-noticia y el foto-reportaje.
 - Desarrollo histórico y compromiso político.
 - Grandes acontecimientos.

Historia de la fotografía I

El programa inicia su recorrido por los orígenes de la fotografía con Niépce, Daguerre y Fox Talbot. Continúa su desarrollo con las primeras corrientes artísticas de esta disciplina, como el pictorialismo del siglo XIX, y con sus usos, como la fotografía de viajes en la exploración del mundo. Además, se abordan los temas de la fotografía científica, el primer documentalismo social y las vanguardias, tanto europeas como estadounidenses.

- Tema 1. El descubrimiento de la fotografía en el siglo XIX: orígenes.
 - El lugar de la fotografía en la Historia del Arte.
 - Prehistoria y antecedentes.
 - Niépce y Daguerre: inventores y pioneros.
 - La época del daguerrotipo: el espejo con memoria.
 - El calotipo de William Fox Talbot.
 - Daguerrotipos en España.

- Tema 2. La repulsa del artista.
 - La fotografía como forma extraña de creación.
 - El desprecio de la crítica: Charles Baudelaire.
 - La fotografía y los artistas: resistencia y reconocimiento.
 - La posición de Eugène Delacroix.
 - La fotografía y los movimientos artísticos del siglo XIX.

- Tema 3. La expansión de la fotografía.
 - Disdéri y las tarjetas de visita.
 - Nadar y el retrato como elemento de identidad.
 - El auge del colodión húmedo: Julia Margaret Cameron, Clementina Hawarden y Lewis Carroll.
 - Dos extranjeros en la corte de Isabel II: Clifford y Laurent.
 - Los primeros aficionados a la fotografía.

- Tema 4. El descubrimiento del mundo: la fotografía de viajes y los reportajes de guerra.
 - El romanticismo de los lugares exóticos: las excursiones Daguerriennes como síntesis del viaje.
 - Roger Fenton: La Guerra de Crimea y el desembarco en el puerto de Baraclava.

DEF I

- Mathew B. Brady y Timothy O'Sullivan: la Guerra de Secesión.
- Tema 5. La madurez de la fotografía (1870-1914): los experimentos cronofotográficos y de análisis del movimiento.
 - Avances técnicos con la placa seca y el gelatino de bromuro.
 - George Eastman y la fundación de la Kodak.
 - La búsqueda de la instantánea: Eadweard Muybridge y el proyecto Animal Locomotion.
 - El nacimiento del cine o las "fotografías en movimiento".
- Tema 6. Las propuestas pictorialistas y directas.
 - El pictorialismo en Europa y en Estados Unidos: Robert Demachy, Constantin Puyo, Alfred Steiglitz y Edward Steichen.
 - El pictorialismo en España: Joaquim Pla, José Ortiz Echagüe y Josep Maria Casals Ariet.
 - La Photo-Secession y el reconocimiento de la fotografía como arte.
 - La fotografía directa de Alfred Stieglitz y Paul Strand.
- Tema 7. Las vanguardias: discursos de la nueva visión.
 - Los futuristas.
 - El fotomontaje dadaísta: John Heartfield y Hannah Höch.
 - La fotografía constructivista: Rodchenko.
 - La fotografía en la Bauhaus y su expansión: Lászlo y Lucía Moholy-Nagy, Walter Peterhans y Grete Stern.
 - La fotografía en la órbita surrealista: Eugène Atget, Man Ray, Hans Bellmer, Dora Maar, Claude Cahun, André Kertész, Emmanuel Sougez, Brassai y Germaine Krull.
 - Desde la fotografía al fotomontaje en España: Nicolás de Lekuona, Pere Català Pic y Josep Renau.
- Tema 8. Fotografías directas y pureza fotográfica.
 - La Nueva Objetividad: August Sander y Albert Renger-Patsch.
 - Erich Salomon y la Candid Photography.
- Tema 9. El fotoperiodismo durante la Guerra Civil.
 - Gerda Taro: pionera del fotoperiodismo moderno.
 - Robert Capa: las batallas en primera línea.
 - David Seymour "Chim": guerra y documentación.
 - Desde España: Agustí Centelles y los hermanos Mayo.

Estética I

Este módulo supone una aproximación a la historia y evolución del arte aplicado a la fotografía. Con ello se busca mejorar los conocimientos de los alumnos en esta materia y se amplía así su educación visual. El programa abarca desde el arte griego y romano, pasando por el paleocristiano y el medieval, hasta llegar al moderno y al contemporáneo.

- Tema 1. Evolución del concepto del arte.
 - 1.1 Arte griego.
 - 1.1.1. Arcaico.
 - 1.1.2. Clásico.
 - 1.1.3. Helénico.
 - 1.2 Arte romano.
 - 1.3 Arte paleocristiano.
 - 1.4 Arte medieval.
 - 1.4.1. Románico.
 - 1.4.2. Gótico.
 - 1.5 Arte moderno.
 - 1.5.1. Renacimiento.
 - 1.5.2. Barroco.
 - 1.6 Arte contemporáneo.
 - 1.6.1. Neoclasicismo.
 - 1.6.2. Romanticismo.
 - 1.6.3. Vanguardias.