

Fotografía II

DESCRIPCIÓN

El curso de Fotografía II de **espai d'art fotogràfic** continúa y amplía la formación de Fotografía I de cara a la realización del proyecto fin de estudios, para obtener satisfactoriamente el Diploma de Estudios Fotográficos (DEF). A través de Fotografía II se logra un óptimo desarrollo profesional y personal en el ejercicio de la fotografía, que aporta a los estudiantes las herramientas y los recursos necesarios para su futura salida al mundo artístico y laboral.

El programa de Fotografía II está preparado para capacitar a los estudiantes de una actitud crítica, reflexiva y comprensiva de la situación actual de la fotografía. Además, consolida los procedimientos aprendidos y busca la formación en diferentes **técnicas específicas** de esta disciplina, para lograr un alumnado con un currículum único que abarque todas las ramas de este saber. En ese sentido, los estudios comprenden tanto las técnicas del siglo XIX y la fotografía de medio y gran formato, como la macrofotografía y las últimas novedades en retoque digital. Igualmente, se forma para identificar los derechos de autor y reconocer las responsabilidades y los derechos legales del fotógrafo.

Este curso avanzado permite alcanzar un nivel de **cualificación profesional**, con una sólida base teórica y práctica, que posibilita que los estudiantes estén listos para la elaboración de proyectos fotográficos de todo tipo. Al finalizar el curso, el alumnado habrá realizado unos **portfolios personales**, que servirán como carta de presentación para galerías y críticos de arte. Fotografía II supone también una preparación para la realización de los workshops de especialización o del Máster en Fotografía de espai d'art fotogràfic.

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 del Diploma de Estudios Fotográficos (DEF) termina con la realización de un **proyecto expositivo personal** tutorizado a lo largo del curso y que puede ser expuesto en la sala de exposiciones de espai d'art fotogràfic, abierta al público en general.

REQUISITOS

Estar en posesión del título de Fotografía I de espai d'art fotogràfic o haber superado la prueba de nivel para acceder a los estudios. 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 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/mes. Matrícula: 200 euros.

Fotografía II

PROGRAMA

Técnica fotográfica II

Con una fuerte base en la fotografía en color, la asignatura aproxima a los estudiantes al uso de la macrofotografía y del medio y gran formato. Igualmente, ofrece una mayor profundización en el manejo del estudio y de diferentes especialidades, como la fotografía publicitaria y el reportaje. El módulo aporta la formación necesaria para la impresión y edición de publicaciones fotográficas. Del mismo modo, se centra en el flujo de trabajo de un fotógrafo digital y ahonda en todos los usos técnicos de Photoshop, como los filtros, la maquetación y el 3D.

- Tema 0. Presentación.
- Tema 1. Repaso.
- Tema 2. Tratamiento posterior químico en negativos y copias.
- Tema 3. Técnicas especiales.
- Tema 4. El color.
 - 4.1. Introducción.
 - 4.2. Películas y papeles.
 - 4.3. Sistema aditivo y sustractivo.
 - 4.4. Temperatura de color.
- Tema 5. Fotometría.
- Tema 6. Revelado de negativo color.
- Tema 7. Resumen de la fotografía digital: origen, evolución, consecuencias, diferencias con la fotografía analógica, cámaras digitales, el píxel, resolución, formatos, modos de color y datos EXIF.
- Tema 8. El positivado en color.
- Tema 9. La copia.
- Tema 10. El sistema de zonas en color.
 - 10.1. Fotometría.
 - 10.2. Revelado.
 - 10.3. Procesos cruzados.
- Tema 11. Calibrado de monitores.
- Tema 12. Entorno de trabajo digital: cámara, ordenador, programas, periféricos y los archivos digitales.
- Tema 13. Impresión.
- Tema 14. Introducción al flujo de trabajo de un fotógrafo: Lightroom 4, Photoshop CS6 e Indesign CS6.
- Tema 15. Macrofotografía.
- Tema 16. Paso directo de diapositiva color a B/N.
- Tema 17. Lightroom 4 como revelador. Las preferencias y novedades. Estudio exhaustivo del programa.
- Tema 18. El escáner.
- Tema 19. Preferencias del Photoshop CS6 y resumen general.
- Tema 20. Photoshop CS6:
 - 20.1. Camera Raw 7.
 - 20.2. Ajustes automáticos.
 - 20.3. Consulta de colores y gama de colores.
 - 20.4. Pinceles.
 - 20.5. Texto.
 - 20.6. Filtros:
 - 20.6.1. De blanco y negro.
 - 20.6.2. Filtros de color.
 - 20.6.3. Filtros de retoque de piel.
 - 20.7. Trabajar con capas. Máscaras de capas, capas inteligentes, ...
 - 20.8. Coloreado y virado.
 - 20.9. Fotografía panorámica.
 - 20.10. Vídeo en Photoshop.
 - 20.11. Cambio de fondos, crear tramas y super poner texturas.
 - 20.12. Fotomontajes.
 - 20.13. El HDR.
- Tema 21. El estudio en color.
 - 21.1. Presentación.
 - 21.2. El retrato.
 - 21.3. Moda.
 - 21.4. Bodegón.
- Tema 22. La fotografía publicitaria.

Fotografía II

- Tema 23. El reportaje fotográfico.
- Tema 24. Pasos a seguir para mejorar fotografías digitales de arquitectura.
- Tema 25. Ilfochrome.
- Tema 26. La cámara de medio formato.
- Tema 27. La cámara de gran formato.
- Tema 28. Pasos a seguir para mejorar fotografía digitales de moda y retrato.
- Tema 29. Pasos a seguir para mejorar fotografía digitales de paisaje.
- Tema 30. Edición.
- Tema 31. La reproducción gráfica.
- Tema 32. Exportar imágenes para los diferentes formatos y usos.

Teoría de la imagen II

Se explican los aspectos psicológicos y simbólicos vinculados con la teoría del color en fotografía, en coherencia con los conocimientos de Técnica Fotográfica II. Además, se aborda el arte y el lenguaje contemporáneo, teniendo en cuenta el influjo de los circuitos artísticos y del mercado del arte. Los proyectos fotográficos también son tema de reflexión y debate en esta sección.

- Tema 1. Teoría del color. Contraste, psicología y simbolismo.
- Tema 2. Arte contemporáneo y lenguaje.
- Tema 3. La recepción de la obra.
- Tema 4. Fotografía, archivo y conservación.
- Tema 5. La fotografía, los circuitos artísticos y el mercado de arte.
- Tema 6. Proyectos fotográficos.

Historia de la fotografía II

Este módulo se centra, sobre todo, en la evolución de la fotografía en España, para aportar una visión más próxima de la historia de esta disciplina. La Guerra Civil española y los grandes trabajos de fotoperiodismo de la época son asuntos de obligada inclusión en el temario. Asimismo, se explica el desarrollo de la fotografía a nivel internacional en las últimas décadas.

- Tema 1. La fotografía española desde sus orígenes a la guerra civil.
- Tema 2. El fotoperiodismo español durante la guerra civil.
- Tema 3. El pictorialismo español.
- Tema 4. Las vanguardias en España.
- Tema 5. Fotografía española desde 1950 hasta hoy.
- Tema 6. La fotografía a color.
- Tema 7. Fotografía del periodo de entreguerras a la postmodernidad.
- Tema 8. Fotografía desde la década de los 70 a los 90.
- Tema 9. La fotografía contemporánea y su incursión con el vídeo.

Estética II

En este apartado se aborda la evolución del concepto de belleza en paralelo con la evolución del arte. Al mismo tiempo, se reflexiona sobre la relación existente entre arte y sociedad y arte y lenguaje. Se ofrece un programa más crítico y comprometido, donde las nociones asumidas por los alumnos con anterioridad permiten abrir la opción al debate sobre el arte y, concretamente, sobre la fotografía.

- Tema 1. Evolución del concepto de belleza.
- Tema 2. Vanguardias.
- Tema 3. Modernidad y postmodernidad.
- Tema 4. Arte y sociedad.
- Tema 5. Arte y lenguaje.

Legislación, relaciones laborales y autoempleo

Se forma a los estudiantes para identificar los derechos de autor y las cuestiones relativas a la propiedad intelectual como creadores artísticos. Del mismo modo, se aborda cómo reconocer las responsabilidades y los derechos legales del fotógrafo y los conceptos básicos sobre el derecho laboral.

- Tema 1. Introducción al derecho.

Fotografía II

- Tema 2. El derecho civil: la propiedad intelectual.
- Tema 3. El derecho laboral: el trabajador (fotógrafo/a) por cuenta ajena.
- Tema 4. Creación de una pequeña empresa: el plan de empresa.

Técnicas de expresión plástica

Durante esta módulo se guiará a los alumnos en la creación de un proyecto personal. Como punto de partida se plantea que primero hay que ser consumidor de imágenes e historias, para después generarse unos criterios y producir una expresión propia. Por ello, se dedicará una gran parte del tiempo al análisis de la obra de autores actuales y a la puesta en práctica de las técnicas utilizadas en cada caso. De esta forma, se buscará alcanzar un idioma propio con el que describir las inquietudes personales.

Hoy en día la fotografía ha invadido todos los entornos, pero dicha facilidad es en muchos casos un lastre a la hora de centrar un proyecto con sentido y personalidad, ya que llega a saturar al autor. Desde el visionado y la experimentación técnica, se buscará que cada alumno produzca una obra con fuerza y sensibilidad, que contenga la lectura de ese mundo que le rodea y que todos compartimos. Durante el curso se descubrirá que la fotografía no es sólo un método de representación. Es el modo de acercarnos a nuestra propia realidad, de enfrentarnos ante aquello que tenemos delante sin cerrar la frontera de las ilusiones.

Fotografía y cine

El objetivo principal de este asignatura es dar a conocer las relaciones existentes entre estos dos medios artísticos, desde su naturaleza intrínseca hasta sus principales corrientes desarrolladas. Además, el programa busca que el alumnado adquiera la capacidad de análisis en cuanto a composición, contexto histórico y artístico.

- Tema 1. El cine: introducción, definición, arte del s. XX.
- Tema 2. Orígenes del cine. Antecedentes del medio cinematográfico.
- Tema 3. Invento y difusión.
- Tema 4. Desarrollo del medio. Las primeras escuelas.
- Tema 5. Nacimiento y desarrollo del cine americano.
- Tema 6. El proceso de producción.
- Tema 7. El lenguaje cinematográfico. Dirección de fotografía.
- Tema 8. Relación entre fotografía y cine. Dos lenguajes complementarios.
- Tema 9. La fotografía como elemento clave del argumento en las películas.
- Tema 10. Fotógrafos convertidos en directores de cine.
- Tema 11. Análisis de escenas a partir de una fotografía.