

Universidad de Chile
Facultad de Odontología
Dirección Escuela de Pregrado

PROGRAMA DE CURSO/ Segundo Semestre 2023

CFG Curso de Formación General: La FOTOGRAFÍA: un Arte de Dibujar con Luz (ELE080091-1)

Docente Responsable: Prof. Asociado Cristián Peñafiel Ekdhal

Duración: Régimen Semestral

Horario: Martes 16:00 a 17:30 horas

Horas directas: 1,5 hrs

Horas prácticas/laboratorio:

Horas indirectas/estudio: 4.0 hrs

Porcentaje de asistencia: 75%

Este curso de Formación General desarrolla el interés por el Arte de la Fotografía como una herramienta de la expresión, de registro de la imaginación como un lenguaje visual subjetivo y que en el futuro Odontólogo aprenda a asociarlo desde lo artístico a lo profesional, en el registro objetivo de sus quehaceres profesionales, entendiendo a la fotografía como un vehículo de la expresión y comunicación visual de lo personal hacia los demás.

INTRODUCCIÓN

La fotografía es una disciplina extensa de múltiples facetas que dan atractivo a una profesión con un papel esencial en ámbitos como el arte, la publicidad, el periodismo, la moda, el diseño, la producción multimedia, la ciencia o la tecnología. Contra todo pronóstico, la digitalización de la imagen técnica no ha desplazado a la fotografía, sino que la ha fortalecido y ampliado.

Desde que en 1837 Louise Jacques Mandé proclamara en París el descubrimiento de la fotografía, la hegemonía analógica fue indiscutible hasta la irrupción de la era digital hacia 1981, cuando se lanzaba al mercado la primera cámara digital, la Sony MAVICA. Amparadas en que las nuevas posibilidades técnicas no deben condicionar la producción de una buena fotografía.

PROPÓSITO FORMATIVO:

Entregar las bases teóricas y prácticas que le permitan adquirir conocimientos y destrezas del manejo de la cámara digital, la exposición, composición visual y procesamiento del archivo digital de las imágenes fotográficas en el área de la Fotografía artística.

Resultado de Aprendizaje:

1. Diferencia los diferentes equipos de cámaras digitales que se comercializan y adquirir los conocimientos básicos específicos que sirvan para establecer las prioridades de qué tipo de cámara digital será la necesaria para cumplir con las necesidades personales.
2. Distingue las funciones de los componentes de la cámara digital, en relación al rendimiento, tipos de objetivos, planos de enfoque, tipos de iluminación.
3. Desarrolla la habilidad de reconocer los diferentes estadios de la luz en exteriores, interiores, para analizarlos y posteriormente establecer la correcta relación entre el diafragma
4. Relaciona la iluminación de la escena con la velocidad de obturación
5. Reconoce la relación de la luz y la sensibilidad para lograr así la exposición fotográfica correcta.
6. Identifica los aspectos generales de la composición fotográfica al momento de realizar la toma fotográfica y desarrolla el sentido crítico del lenguaje visual.
7. Conoce las técnicas fotográficas aplicadas al retrato
8. Aplica las técnicas de exposición de primer plano, su tipo de encuadre, su exposición, detalles de los objetos y naturaleza.
9. Utiliza Photoshop básico, a nivel usuario.

Metodología:

Clases teóricas y prácticas con discusión de resultados de aprendizajes en las sesiones grupales. Todas las actividades son presenciales.

Este curso utiliza una **metodología personalizada** con miras a que los estudiantes se capaciten y adquieran las **competencias cognoscitivas** y practicas a través de la **exploración de sus habilidades** y destrezas y el contacto directo con el profesor y con sus demás compañeros para las realizaciones de sus fotografías.

Saberes necesarios:

Introducción al Arte Fotográfico

Uso correctamente una Cámara Fotográfica

Desarrolla un gusto, un sentido crítico del lenguaje visual

Aplicar un sentido estético de la creación para su diario vivir y sentir

Sistema de Evaluación

Cada alumno deberá entregar durante un semestre 4 trabajos con las tareas asignadas y un Portafolio con sus mejores imágenes subjetivas con y sin aplicación de retoque digital, de los temas asignados y libres como examen de primera, se evaluará con una rúbrica conocida por cada alumno, en donde en general, se evaluará los aspectos técnicos de las imágenes, nitidez, exposición, uso de la iluminación, composición, creatividad y el uso posible del retoque digital.

PROGRAMA DEL CURSO

PRIMERA UNIDAD:

LA FOTOGRAFIA: PRINCIPIOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS. LA CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL

- 1.- Historia de la fotografía: como se desarrollo de la cámara fotográfica y de la imagen fotográfica.
- 1.1.- Principales características de la Fotografía convencional y Digital
- 1.2.- Partes y controles de la cámara digital: de blanco, de color, blanco y negro, sepia
- 1.3.- ¿Cómo funcionan la cámara? Control de los comandos básicos de la cámara: control de la exposición, exposímetro.
- 1.4.- Los objetivos: tipos de objetivos, sus funciones
- 1.5.- Uso de los comandos de: diafragmas, velocidad de obturación
- 1.6.- Control de la profundidad de campo
- 1.7.- Control de la exposición: conceptos y comandos para la sub-exposición y sobre-exposición
- 1.8.-Concepto de sensibilidad de la cámara digital: uso de las Asas, su relación con la exposición y tipo de luz en la escena a fotografiar

El alumno al final de esta unidad demostrará competencia en el desarrollo de la cámara desde Da Vinci con su desarrollo de la cámara oscura hasta la cámara análoga y su posterior desarrollo como cámara digital.

El alumno reconocerá los diferentes tipos de cámara automáticas, manuales, sus diferentes usos, podrá identificar las partes que forman parte de la cámara, sus funciones y manejar la íntima relación que existe entre los componentes y sus funciones.

Para dominar la cámara, sus componentes y funciones el alumno deberá realizar una serie de actividades prácticas, salidas a terreno en que deberá relacionar el encuadre entendiendo el uso de los objetivos y la profundidad de campo con el uso de la escala de diafragmas, la nitidez de la imagen fotográfica buscando los detalles de la escena, las técnicas de movimiento manejando la escala de las velocidades de obturación, el manejo básico de la luz con el manejo de la escala de +/- de la sub-exposición y sobre-exposición.

SEGUNDA UNIDAD:

LA ILUMINACIÓN Y LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

- 2.1.- Iluminación: tipos de iluminación, control de contraste fotográfico.
- 2.2.- Como la iluminación afecta la teoría de los colores: colores cálidos y fríos
- 2.3.- Calidad y dirección de la luz: sus efectos y controles
- 2.4.- Esquemas de iluminaciones: su uso, ejemplos en retrato, objetos pequeños
- 2.5.- El Flash electrónico: su control de intensidad, ¿Cómo usarlo?
- 2.6.- Concepto de exposición correcta y su relación con la iluminación de la escena 2.7.-
Uso del exposímetro: control de la sub y sobre exposición

El alumno al término aplicará los principios básicos de la luz tanto natural como artificial de la calidad. Dirección y efectos esperados. Usará diferentes esquemas de iluminación. Podrá tener un ojo crítico de reconocer los usos de la iluminación para lograr efectos deseados en la toma fotográfica.

Podrá conocer y aplicar el flash electrónico, como disminuir su potencia de iluminación, el efecto de las sombras, ojos rojos.

El alumno como trabajo práctico deberá realizar diferentes imágenes fotográficas utilizando diferentes esquemas y tipos de iluminación.

El alumno comprenderá la sensibilidad, Asa para saber cómo se relaciona utilizando en manual la cámara digital con el exposímetro y los valores de exposición, para tener detalles en los blancos, negros y colores

TERCERA UNIDAD

LA TOMA FOTOGRÁFICA

Salidas a terreno, actividad práctica: aplicando la Unidad 1 y 2

Elegirá en terreno las diferentes funciones de la cámara y como se relaciona con la exposición fotográfica y los factores de que depende, la iluminación, la profundidad de campo con el control de la nitidez

CUARTA UNIDAD

COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

- 3.1.- ¿Cómo se construye una imagen fotográfica? Conceptos de morfología visual
- 3.2.- Distribución de los elementos que son parte de la imagen: ley de los tercios
- 3.3.- Concepto de recorrido visual
- 3.4.- Concepto de impacto visual
- 3.5.- concepto de autocrítica morfológica

El alumno deberá analizar en clases una serie de imágenes comentando y criticando la organización espacial de los elementos que forman la imagen fotográfica.

El alumno definirá en sus propias imágenes que elementos morfológicos visuales de la Composición seleccionara en la creación de sus propias obras fotográficas

El alumno aprenderá a manejar su cámara para lograr imágenes de impacto visual, manejando los contrastes, los efectos de iluminación, de profundidad de campo, de encuadre.

QUINTA UNIDAD

TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS: APLICACIONES DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA

- 6.1.- Retrato fotográfico
- 6.2.- Primeros planos
- 6.3.- Fotografía de naturaleza
- 6.4.- Fotografía publicitaria
- 6.5.- Fotografía de movimiento
- 4.6.- Fotografía nocturna

El alumno aprenderá aplicar los comandos de la cámara a situaciones tipo, como el uso del objetivo macro en primeros planos, la diferencia entre un objetivo óptico y uno digital en la imagen nocturna, el uso de los programas de la cámara, el manejo de la escala de velocidad de obturación con las técnicas de movimiento, el uso de los esquemas de iluminación en las diferentes tipos de retrato, el uso de la objetividad, composición y técnica fotográfica en el reportaje de una noticia y técnica fotográfica desde la toma hasta la composición de una imagen publicitaria.

Cada alumno deberá tener un portafolio de todas sus imágenes realizadas para discutir las, mejorarlas y aprender haciendo sus propias imágenes.

REQUISITOS DE LOS ALUMNOS PARA ESTE CURSO

Los participantes deben tener una cámara fotográfica DIGITAL

CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEMESTRALES

UNIDAD	Nombre de Módulo/Unidad	Duración en semanas	
1	LA FOTOGRAFIA: PRINCIPIOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS. LA CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	4 semanas	
Fecha	Contenido significativos	Competencias (genéricas, procedimentales)	Resultado del aprendizaje del Módulo/Unidad
22/08	Presentación del curso Presentación de la cámara fotográfica	Conocer las competencias a lograr, conversar los interés personales para el curso	
	Historia de la fotografía ¿Cómo funciona la cámara? Control de los comandos básicos de la cámara I	Analizar las obras fotográficas de los grandes maestros de la Fotografía. Describir los controles básicos de su cámara fotográfica (cada alumno)	Reconoce algunos hitos importantes del desarrollo de la Fotografía desde sus inicios. Identifica los controles básicos de su cámara digital
	Control de los comandos básicos de la cámara II	Actividad práctica en terreno: Realizar toma fotográfica aplicando los componentes de la cámara y de la luz ambiental en la fotografía de la ciudad, objetos, deportes, mascotas y personas	Identifica las relaciones funcionales de los controles básicos de su cámara digital
29/08	Control de Nitidez: f/v Los objetivos: encuadre fotográfico Sensibilidad	Aplicar los factores f/v en el control de la exposición en la toma fotográfica de niveles selectivos de Nitidez Seleccionar diferentes objetivos para modificar los encuadres de una escena en sus fotografías	Usa los factores de f/v en el control de la Nitidez Asocia la relación del tipo de objetivo con el encuadre de la fotografía Identifica la importancia de la sensibilidad en la toma fotográfica
	Control de la profundidad de campo Control de la exposición	Realizar tomas fotográficas aplicando las modificaciones de los factores relacionados con la Profundidad de Campo; Diafragma(f), Velocidad de Obturación (v), distancia de enfoque (uso de objetivos)	Entiende el concepto de profundidad de campo Aprende el cómo controlar la Profundidad de campo

26/09	FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE TEMA LIBRE EXPOSICIÓN DIRECTA		
UNIDAD 2	LA ILUMINACIÓN Y LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA	2 semanas	

Fecha	Contenido significativos	Competencias (genéricas, procedimentales)	Resultado del aprendizaje del Módulo/Unidad
	Los principios de la iluminación fotográfica para aplicarlos de acuerdo al sujeto/objeto por fotografiar, en locación interior e exterior.	<p>Aplica los tipos de iluminación en sus propias fotografías en terreno</p> <p>Reconoce los efectos en las fotografías de los distintos tipos de iluminación</p> <p>Identifica la importancia de los factores de la iluminación en la proyección de sus propias fotografías</p> <p>Realiza sus tomas fotográficas en terreno, en sus actividades prácticas resumiendo los saberes de cómo influye la iluminación y los factores propios en el resultado final, La fotografía.</p> <p>Relacionar en los esquemas de iluminación, la dirección de la luz, calidad de la luz, uso de pantallas blancas y negras.</p>	<p>Analiza el efecto de los diferentes tipos de luz sobre la imagen fotográfica</p> <p>Factores de la iluminación, la temperatura de color, horadía, balance de blancos como influyen la imagen fotográfica</p>
03/10	El flash electrónico, como usarlo, porqué usarlo, y conocer los factores que modifican la intensidad del disparo del flash	Aprender el cuándo, el cómo y porque utilizar el flash electrónico modificando la iluminación de la escena.	<p>Utiliza el flash electrónico en interiores, exteriores en sus tomas fotográficas</p> <p>Aprende a usar los factores que modifican la intensidad de la luz del disparo del flash</p>
	Esquemas de iluminación y pantallas en sus imágenes fotográficas. Aprende a usar el flash electrónico		<p>Reconoce en imágenes fotográficas los esquemas de iluminación utilizados</p> <p>Aprende a hacer sus propios esquemas de iluminación para diferentes temáticas</p>
10/10	ENTREGA DE TOMAS FOTOGRÁFICAS CON LUZ NATURAL Y FLASH ELECTRÓNICO		

4	COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA	<p>Clasifica los elementos de la composición</p> <p>Realiza fotografías que presenten los distintos componentes del lenguaje visual en la composición fotográfica.</p> <p>Construye sus imágenes propias de la ciudad, movimiento, personas, objetos con el sentido estético de del recorrido</p>	
		e impacto visual para lograr una respuesta emocional en el espectador	
17/10	<p>Composición visual y diseño de imágenes iluminación y contraste</p> <p>Elementos básicos de lenguaje visual</p>	Adquirir la habilidad de usar los elementos básicos de la composición para crear sus imágenes fotográficas con impacto y recorrido visual.	<p>Proyecta actividades prácticas para comprender y dominar los elementos básicos del lenguaje visual, encuadre, ángulos, planos, puntos, líneas, zonas áureas, sistemas de tercios</p> <p>Evalúa la importancia del recorrido visual e impacto visual en la construcción de una imagen visual</p>
24/10	<p>Macrofotografía</p> <p>Técnicas de Primer Plano</p>	Adquirir conocimiento de las técnicas fotográficas de pimer plano	
	ENTREGA DE TRABAJO DE COMPOSICIÓN		
	Técnica de Bodegones		
6	TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS: APLICACIONES DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA	<p>Realizar una serie de fotografías explorando el sentido estético, creativo del retrato y realizando un estudio de personalidad</p> <p>Aplicar la técnica fotográfica en la creación de un retrato, y retoque digital</p>	
21/11	<p>Aplica las habilidades y destrezas de los elementos básicos de la fotografía en la realizaciones de retratos</p>	<p>Crear un Autorretrato, como una imagen subjetiva de sí mismo</p>	<p>Preparación del retrato, lugar, fondo, encuadre e iluminación.</p> <p>El retrato un ejercicio emocional, ahondar en el aspecto sentimental, empatía y personalidad del retratado</p>

28/11	<p>ENTREGA DE TRABAJO DE BODEGONES</p> <p>Fotografía de Retrato II</p> <p>Actividad práctica La realidad subjetiva del primer plano, uso de profundidad de campo, esquemas de iluminación,</p>	<p>Diseñar un bodegón en función de una fotografía especificada</p> <p>Adapta sus saberes en la elección de las mejores relaciones de los componentes básicos de su cámara para lograr la exposición correcta.</p>	<p>Utiliza en terreno la creatividad, los esquemas de iluminación, los controles básicos de la cámara</p> <p>Conoce el concepto de macro- fotografía, además, serán capaces de:</p> <p>-Diferenciar objetivos para primeros planos. -Utiliza los comandos básicos de sus cámaras para difuminar el fondo.</p>
05/12	<p>ENTREGA DE TRABAJO DE RETRATOS</p>		
12/12	<p>ENTREGA FINAL DEL PORTAFOLIO FOTOGRÁFICO RUBRICA FINAL</p>		