

A large, light gray, stylized profile of a man's head and shoulders, facing right. He is wearing a beret and has a thick, textured beard. The style is reminiscent of a woodcut or a graphic print.

Fotografía:
composición y estética

Grado en Comunicación
Audiovisual
2023-24

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Fotografía: composición y estética

Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual

Curso Académico: 2023-24

Carácter: Básica

Idioma: Español.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dña. Cristina N. Ángeles Huesca

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Conocer los fundamentos estéticos y técnicos de la composición fotográfica combinando un carácter teórico-práctico.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis.
- Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad y a la resolución de problemas específicos del área de conocimiento de las Ciencias Sociales, especialmente en el ámbito de la Comunicación.

1.2 Resultados de aprendizaje

Ser capaz de realizar trabajos de profundización y síntesis de manera creativa a partir de la búsqueda de fuentes bibliográficas relacionadas con el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas y las Artes y Humanidades. Demostración de conocimientos, habilidades y competencias a través de la superación de las pruebas finales, ordinaria y extraordinaria.

2. CONTENIDOS

2.1 Requisitos previos

Ninguno.

2.2 Breve descripción de los contenidos

La imagen fotográfica. Composición y encuadres. Principios de composición visual. Estudio de los elementos que conforman la imagen: figura, textura, perspectiva, tono o color, volumen e iluminación.

2.3 Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente. Metodología.

1. Introducción al hecho fotográfico

El lenguaje fotográfico
Usos de la fotografía
Diferentes géneros

2. Historia de la fotografía I

Orígenes y evolución de la fotografía: El siglo XIX y La Modernidad

3. La cámara digital y analógica.

Elementos Formación de la imagen fotográfica
Formatos y tipos de cámaras
Diafragma y números f
Velocidad de obturación ISO/ASA
Ley de reciprocidad

4. El objetivo

Clasificación de ópticas, ángulos de visión y perspectiva
Gran angular
35 y 50 mm (factor de multiplicación)
Tele objetivo
Sistemas de enfoque (práctica en clase)

5. Estética fotográfica

Profundidad de campo. Efectos y significados (práctica en clase) Velocidad de obturación. Efectos y significados (práctica en clase) Perspectiva. Efectos y significados (práctica en clase)

6. Medición de la luz

Luz reflejada y luz incidente
Gris medio
Modos de medición
Sobreexposición y subexposición Introducción al concepto de histograma

PRUEBA PARCIAL: Prueba teórica tipo test y de análisis de la técnica fotográfica estudiada.

7. Composición y técnicas

Principios fundamentales: Encuadre, posición, dirección, forma, color, iluminación etc. Análisis de la imagen. Descripción del espacio. Ópticas, perspectivas, tipos de planos, posición de cámara, enfoque, profundidad de campo etc.

8. La imagen digital

Introducción al retoque fotográfico.

Photoshop.
Retoque luminosidad y color
Montaje

9. La fotografía documental

Análisis de la fotografía documental S XX y contemporánea

10. Iluminación en estudio.

Luz continua.
Teoría de la luz.
Temperaturas de color.
Naturaleza de la luz: Luz suave, luz dura, luz rebotada
Esquemas de iluminación. Luz principal, relleno, contraluz

11. Retrato

Orígenes y evolución del retrato y autorretrato
Iluminación II. Manejo accesorios y esquemas de iluminación.
Práctica en plató.

12. La fotografía contemporánea. El proyecto personal

Autores, conceptos, desarrollo y objetivos.

PRUEBA FINAL:

-Prueba teórica tipo test y de análisis de la técnica fotográfica estudiada.
-Proyecto personal. Realizarán un proyecto fotográfico libre (diez fotografías aproximadamente), propio y original, utilizando todos los conocimientos adquiridos. Realizarán una memoria escrita donde incluirán: la idea, una investigación que contextualicen su trabajo, un resumen, unas conclusiones, una autoevaluación y una bibliografía.

2.4 Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de estas actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares que supondrán un 30% de la evaluación final:

- Actividad Dirigida (AD1): Técnica fotográfica. Ejercicios relacionados con: el uso de las diferentes ópticas fotográficas (gran angular, objetivo estándar y teleobjetivo); con las velocidades de obturación (congelado, movimiento, barrido, zoom in y tomas nocturnas); y con la profundidad de campo. Los alumnos reproducirán imágenes de grandes fotógrafos de la historia, utilizando la técnica aprendida.
- Actividad Dirigida 2 (AD2): Ejercicios de medición y fotometría básica. Los alumnos buscarán situaciones a contraluz o con mucho contraste en interiores, donde observarán las transiciones de luces a sombras que aparecen en los personajes y en los objetos del espacio. Realizaran tomas fotográficas situando la medición en puntual, primero en la altas luces y después en las zonas de sombras, viendo como midiendo en las luces los degradados van hacia las sombras y como midiendo en las sombras van hacia las luces. Aprenderán a obtener imágenes más dramáticas o más bucólicas.

- Actividad Dirigida 3 (AD3): Proyecto I: El documental. Realizarán un proyecto fotográfico acercándose al género del documental fotográfico después de haber visionado en clase diferentes ejemplos. Realizarán una memoria escrita donde incluirán: la idea, una investigación que contextualicen su trabajo, un resumen, unas conclusiones, una autoevaluación y una bibliografía.
- Actividad Dirigida 4 (AD4): Proyecto fotográfico II: El Retrato. Trabajarán el género del retrato desde tres puntos de vista: la descripción del individuo, el individuo con el espacio y la relación entre personas. Realizarán una memoria escrita donde incluirán: la idea, una investigación que contextualicen su trabajo, un resumen, unas conclusiones, una autoevaluación y una bibliografía.
- Actividad Dirigida 5 (AD5): Trabajo Final: proyecto personal. Realizarán un proyecto fotográfico libre (diez fotografías aproximadamente), propio y originar, utilizando todos los conocimientos adquiridos. Realizarán una memoria escrita donde incluirán: la idea, una investigación que contextualicen su trabajo, un resumen, unas conclusiones, una autoevaluación y una bibliografía.

2.5. Actividades formativas

CÓDIGO	ACTIVIDAD FORMATIVA	HORAS	PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
AF1	Clases de teoría y práctica	45	100%
AF2	Trabajo personal del alumno	75	0%
AF3	Tutorías	15	50%
AF4	Evaluación	15	100%
		150	

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1 Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2 Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
------------------------	------------

SE1. Asistencia y participación	10%
SE2. Prueba parcial	15%
SE3. Actividades académicas dirigidas	25%
SE3. Prueba final individual presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Ponderación máxima
SE1. Asistencia y participación	10%
SE2. Prueba parcial	30%
SE3. Prueba final individual presencial	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre en la convocatoria extraordinaria.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Benjamin, W. (2014). *Breve historia de la fotografía*. España: Casimiro Libros.
- Muñarriz, J. (2007). *La imagen fotográfica*. Madrid: Akal.
- Sontag, S. (2005). *Sobre la fotografía*. Madrid: Alfaguara.

- Berger, J. (2006). *Modos de ver*. Barcelona: GC.

Bibliografía complementaria

- Baqué, D. (2003). *La fotografía plástica*. Barcelona: GC.
- Barthes, R. (1990). *La cámara lúcida*. Barcelona: Paidós.
- Berger, J. (2001). *Mirar*. Barcelona: GC.
- Fontcuberta, J. (2003). *Estética fotográfica*. Barcelona: GC.
- Fontcuberta, J. (1997). *El beso de Judas. Fotografía y verdad*. Barcelona: GC.
- Newhall, B. (2006). *Historia de la fotografía*. Barcelona: GC.
- Rosler, M. (2007). *Imágenes públicas, la función política de la imagen*. Barcelona: GC.
- Scharf, A. (2005). *Arte y fotografía*. Madrid: Alianza.

Filmografía / Videografía

- Blow-up (Michelangelo Antonioni, 1966).
- Persona (Ingmar Bergman, 1966).
- Creadores de imágenes (Ingmar Bergman, 2000).
- Genios de la fotografía (Tim Birky, BBC, 2007). [Se pueden encontrar todos los capítulos en Vimeo, <http://vimeo.com/65406206>]
- Contactos. Los mejores fotógrafos del mundo. (Serie de 33 episodios x 13 minutos). Digipack con 3 DVD's. [Editado por Intermedio, 2011].

5 DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dña. Cristina N. Ángeles Huesca
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Licenciada en Comunicación Audiovisual
Correo electrónico	cangeles@nebrija.es
Localización	Campus Princesa
Tutoría	Previa petición por mail o después de cada clase

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Profesora en Comunicación y Lenguajes Visuales por el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura y Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad del Claustro de Sor Juana, México; con experiencia en producción y realización cinematográfica y audiovisual, así como en administración de proyectos culturales y de investigación.</p> <p>Comenzó su labor docente y como investigadora en 2011, impartiendo clases en universidades vinculadas a la formación de capital humano para la industria audiovisual y economías creativas, tanto en licenciatura como en maestría, y participando en investigaciones multidisciplinarias.</p> <p>Ha trabajado como tallerista, mentora y asesora de diversos proyectos audiovisuales, culturales y relacionados con proceso creativos e innovación.</p> <p>Desde 2017 y hasta 2023 formó parte del claustro académico de tiempo completo de la Licenciatura en Comunicación y la Maestría en Cine de la Universidad Iberoamericana, México programas en los que contribuyó activamente en las líneas de investigación relacionadas con experimentación, tecnologías y lenguajes audiovisuales, en específico ha desarrollado investigación en relación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesos creativos en economías creativas, en específico en la industria audiovisual - Cinefotografía: innovación en la enseñanza y el quehacer del cinefotógrafo, procesos creativos aplicados a la cinefotografía, desarrollo de metodologías de enseñanza. Proyecto que en 2019 fue expuesto en el Congreso Cinematography in Progress en Bruselas, Bélgica. - Cinematografía expandida y sus implicaciones a nivel de lenguaje audiovisual - Narrativa audiovisual y la construcción de la confiabilidad - El papel de la mujer en la industria audiovisual <p>De 2017 a 2022 llevó a cabo la investigación, procesos de diseño, configuración, integración e implementación del proyecto de renovación del Laboratorio de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Resultado de ello se fusionaron 5 laboratorios (cine, televisión, sonora, medios digitales y periodismo), en un solo laboratorio con carácter transmedia y transdisciplina, adaptado a las necesidades pedagógicas. El proyecto abarca: 1 foro de cine y artes escénicas, 1 foro de producción digital, 1 foro de fotografía digital, 1 foro multidisciplinario, 1 estudio de grabación musical, 7 espacios en los que es posible grabar audio, editar audio/video y hacer corrección de color, 3 aulas interactivas, convirtiéndolo en el Laboratorio audiovisual académico mejor equipado y más innovador del país.</p> <p>Como realizadora ha participado en producciones documentales, videoclips y ficciones así como comerciales con marcas como Mercedes Benz y AVID. Cuenta con exposiciones individuales y colectivas de fotografía fija y experimental.</p>
---	--