

CONTENIDO

UNED SENIOR. CURSO: 2023/2024.

ASIGNATURA: LENGUAJE FOTOGRAFICO Y COMPOSICIÓN.

PRESENTACIÓN: En esta emocionante asignatura, exploraremos los fundamentos técnicos y conceptuales de la fotografía, la importancia de la composición y el lenguaje visual para crear imágenes impactantes, y nos sumergiremos en los estilos y técnicas de grandes fotógrafos de la historia. A través de la inspiración y la práctica, descubriremos cómo contar historias, expresar emociones y desarrollar nuestra propia visión artística en el apasionante mundo de la fotografía.

OBJETIVOS: Adquirir un conocimiento profundo de la historia de la fotografía, desde sus inicios hasta la evolución contemporánea, comprendiendo la influencia de fotógrafos pioneros en el desarrollo del medio.

Comprender los elementos técnicos fundamentales de la fotografía, incluyendo el funcionamiento de la cámara, los principios de exposición (diafragma, obturador e ISO) y su impacto en la calidad de la imagen.

Analizar las diversas formas de iluminación y su uso creativo en la fotografía, así como la importancia del color y cómo influye en la percepción visual.

Estudiar en profundidad los principios de composición fotográfica, explorando técnicas como la regla de los tercios, el uso del espacio negativo, las líneas y el equilibrio visual.

Investigar las diferentes corrientes artísticas y estilos fotográficos, comprendiendo su contexto histórico y las características distintivas de cada uno.

Analizar la obra de grandes fotógrafos de la historia y su contribución al desarrollo de la fotografía como medio artístico y documental.

Explorar la narrativa y el simbolismo en la fotografía, comprendiendo cómo contar historias y transmitir emociones a través de imágenes estáticas.

Estudiar los aspectos éticos y legales relacionados con la fotografía, incluyendo el respeto a los derechos de autor y la responsabilidad hacia los sujetos fotografiados.

Familiarizarse con la edición y postproducción fotográfica, comprendiendo cómo realizar ajustes básicos y correcciones sin alterar la esencia de la imagen.

Desarrollar habilidades de análisis y crítica fotográfica para evaluar y apreciar el trabajo propio y de otros, permitiendo un crecimiento constante en la calidad y el enfoque artístico.

METODOLOGÍA: En esta asignatura, nos sumergiremos en el fascinante mundo de la fotografía a través de un enfoque teórico y reflexivo. A lo largo del curso, exploraremos los fundamentos técnicos y conceptuales de la fotografía, así como la importancia de la composición y el lenguaje visual en la creación de imágenes impactantes. Las clases serán interactivas y dinámicas, donde se presentarán los conceptos fundamentales de la fotografía, incluyendo el funcionamiento de la cámara, los principios de exposición y el impacto de la luz y el color en la fotografía. También estudiaremos la historia de la fotografía, desde sus inicios hasta la evolución contemporánea, analizando el trabajo de fotógrafos pioneros y su influencia en el medio. El análisis detallado de obras fotográficas icónicas será una parte fundamental del curso, permitiéndonos comprender cómo se aplican los conceptos teóricos en la práctica. Estudiaremos la composición visual y sus principios, como la regla de los tercios, el uso del espacio negativo y las líneas, para desarrollar nuestra capacidad para crear imágenes visualmente impactantes.

Además, los estudiantes llevarán a cabo investigaciones sobre fotógrafos destacados y presentarán sus hallazgos, lo que ampliará su conocimiento sobre diferentes estilos y enfoques fotográficos. Se realizarán ejercicios prácticos de composición, donde trabajaremos con elementos visuales y escenarios para desarrollar nuestra habilidad en la creación de imágenes con fuerte impacto visual. Las sesiones de crítica y retroalimentación serán una parte esencial del proceso de aprendizaje.

También utilizaremos recursos digitales y multimedia, como imágenes y presentaciones interactivas, para enriquecer nuestra experiencia de aprendizaje y mostrar ejemplos visuales relevantes.

La evaluación será continua, considerando la participación en clases, la comprensión de los conceptos teóricos y la calidad de nuestros trabajos prácticos.

En resumen, la metodología de la asignatura se centra en el estudio teórico, el análisis visual, la investigación y el desarrollo de habilidades creativas, técnicas y analíticas.

CONTENIDOS: Exploraremos una serie de temas fundamentales que nos permitirán sumergirnos en el mundo de la fotografía y desarrollar nuestra comprensión y dominio del lenguaje visual. Comenzaremos con una sólida introducción a la historia de la fotografía, explorando sus orígenes y evolución a lo largo del tiempo. Estudiaremos los trabajos de fotógrafos pioneros y su impacto en el desarrollo de este medio artístico y comunicativo.

A continuación, nos adentraremos en los elementos técnicos esenciales de la fotografía. Incluyendo el diafragma, el obturador, el ISO y el enfoque. Comprenderemos cómo utilizar estas herramientas para entender imágenes bien expuestas y nítidas.

El estudio de la luz y el color será un aspecto crucial de nuestro temario. Investigaremos cómo la luz afecta la calidad y el ambiente de una imagen, así como la importancia del color en la composición fotográfica. Aprenderemos a leer la luz y el color de manera creativa para transmitir emociones y mensajes en las fotografías.

Uno de los aspectos más destacados de la asignatura será la composición fotográfica. Analizaremos los principios fundamentales de la composición, como la regla de los tercios, el uso del espacio negativo y las líneas, para crear imágenes visualmente atractivas y equilibradas. Exploraremos cómo guiar la mirada del espectador hacia el punto focal de la fotografía para contar historias de manera efectiva.

A lo largo del curso, estudiaremos y analizaremos obras fotográficas icónicas, tanto históricas como contemporáneas. Analizaremos narrativas visuales y simbología presentes en las imágenes. Además, nos sumergiremos en el mundo de los fotógrafos destacados y sus estilos únicos. Investigaremos y presentaremos sus obras para enriquecer nuestra visión artística y expandir nuestra comprensión de las diversas corrientes fotográficas existentes. La asignatura también se caracterizará por sesiones de crítica constructiva. Estas instancias de retroalimentación nos brindarán valiosas perspectivas y nos alentarán a evolucionar como artistas, identificando áreas de mejora y fortaleciendo nuestra expresión artística.

Además de la comprensión técnica y artística, también cultivaremos una mayor conciencia crítica sobre el papel de la fotografía en nuestra sociedad actual. Analizaremos cómo las imágenes pueden influir en la opinión pública, cómo pueden ser utilizadas como herramientas para crear conciencia social y cómo pueden contribuir a la narrativa histórica de una comunidad o evento. Además de la comprensión técnica y artística, también cultivaremos una mayor conciencia crítica sobre el papel de la fotografía en nuestra sociedad actual. Analizaremos cómo las imágenes pueden influir en la opinión pública, cómo pueden ser utilizadas como herramientas para crear conciencia social y cómo pueden contribuir a la narrativa histórica de una comunidad o evento.

PROGRAMA:

- 1. Introducción a la Fotografía:** Breve historia de la fotografía.
Conceptos básicos: cámara, lente, sensor, diafragma, obturador, ISO, entre otros.
Tipos de cámaras y formatos fotográficos.
- 2. Elementos del Lenguaje Fotográfico:** Composición y su importancia en la fotografía.
El punto de vista y la perspectiva.
La luz como elemento creativo.
Color y su significado en la imagen.
- 3. Composición Fotográfica Regla de los tercios y su aplicación.** Equilibrio y simetría en la composición. Líneas y su impacto en la imagen. Uso del espacio negativo.
- 4. Iluminación y sombras** Tipos de luz en fotografía: natural y artificial. Técnicas de iluminación para diferentes efectos. Control de las sombras y contrastes.
- 5. Perspectiva y Profundidad:** Creación de sensación de profundidad en imágenes. El uso de puntos de fuga. Perspectiva y su influencia en la percepción.
- 6. Narrativa y Fotografía:** Cómo contar historias a través de imágenes. Fotografía documental vs. fotografía artística. Series fotográficas y proyectos temáticos.
- 7. Composición Especializada:** Composición en retratos y fotografía de personas. Composición en paisajes y fotografía de naturaleza. Composición en fotografía arquitectónica.
- 8. Estética Fotográfica:** Estilos fotográficos y movimientos artísticos relevantes.
Análisis de fotografías icónicas. Desarrollo del propio estilo fotográfico.
- 9. Edición y Postproducción.** El uso creativo y técnico de la edición en la fotografía.
- 10. Ética en la Fotografía:** Derechos de autor y uso de imágenes. Responsabilidad social en la fotografía documental. Manipulación de imágenes y su impacto en la percepción.
- 11. Presentación y Exhibición de Fotografías.** Elección de soportes y formatos para la presentación. Preparación de una exposición fotográfica. Cómo crear un portafolio fotográfico.
- 12. Tendencias y Fotógrafos Relevantes:** Fotógrafos contemporáneos destacados. Tendencias actuales en la fotografía. Fotografía en redes sociales y plataformas digitales.
- 13. Fotografía de Calle (Street Photography):** Técnicas y enfoques en la fotografía urbana. Capturar momentos espontáneos y expresiones humanas. El uso discreto de la cámara en lugares públicos.
- 14. Fotografía Macro. Introducción a la fotografía macro.** Equipo y accesorios para fotografía de primeros planos. Resaltar detalles y texturas en objetos pequeños.
- 15. Fotografía de Alto Contraste:** Creación de imágenes con fuertes contrastes. Uso de luz y sombras para impactar visualmente. Fotografía en blanco y negro de alto contraste.
- 16. Fotografía de Larga Exposición.** Técnica para capturar el paso del tiempo en una sola imagen. Fotografía nocturna y efectos de luz en movimiento. Uso de filtros ND y su influencia en la exposición.
- 17. Fotografía de Retratos Creativos** Técnicas para lograr retratos expresivos y originales. Uso del entorno y fondos para realzar al sujeto. El retrato psicológico y el autorretrato.
- 18. Fotografía Abstracta** Exploración de formas, colores y patrones en la fotografía. Crear imágenes sugerentes y abiertas a la interpretación. Romper con la representación literal de los sujetos.

19. Fotografía de Eventos y Reportajes: Fotografía de bodas, conciertos, festivales y eventos sociales. Capturar momentos en tiempo real y contar una historia. Trabajar bajo presión y adaptarse a diferentes escenarios.

20. Fotografía de Naturaleza Muerta (Still Life): Creación de composiciones fotográficas con objetos inanimados. Uso de elementos simbólicos y significados ocultos. La iluminación y su impacto en la naturaleza muerta.

21. Fotografía de Moda: Estética y estilo en la fotografía de moda. Trabajo con modelos y equipos de producción. Creación de editoriales de moda y campañas publicitarias.

22. Fotografía Documental y Fotoperiodismo: Ética y responsabilidad en la fotografía documental. Fotografiar realidades sociales y culturales. Fotoperiodismo y su importancia en el registro histórico.

23. Fotografía Experimental: Exploración de técnicas y procesos creativos poco convencionales. Fotografía analógica y técnicas alternativas de impresión. Fusionar arte y fotografía para producir resultados innovadores.

24. Fotografía de Paisajes Urbano: Fotografiar la ciudad y su arquitectura de manera artística. Uso de líneas y formas urbanas para componer imágenes. La fotografía de paisaje en entornos urbanos y suburbanos.

25. Ansel Adams y la Fotografía de Paisajes: Introducción a Ansel Adams y su legado fotográfico. El papel de Adams en el movimiento de conservación y protección del medio ambiente. Técnicas y equipo fotográfico utilizados por Ansel Adams. La Zona System: comprender y aplicar el control de la exposición. Composición en la fotografía de paisajes: influencias de Adams. Parques nacionales y escenas naturales como Ansel Adams.

26. Diane Arbus y la Fotografía Documental: Introducción a Diane Arbus y su enfoque en la fotografía documental. Fotografía de retratos y la conexión emocional en el trabajo de Arbus. Fotografiar personas marginadas y comunidades subrepresentadas. El debate ético en la fotografía documental y el consentimiento del sujeto. Técnicas de iluminación y composición en retratos de Diane Arbus. Explorando la soledad y la alienación a través de imágenes. Fotografía callejera y encuentros fortuitos en el estilo de Arbus.

27. Henri Cartier-Bresson y la Fotografía de Instantes Decisivos. Introducción a Henri Cartier-Bresson y su enfoque en la fotografía de instantes decisivo. El concepto de "momento decisivo" y su aplicación en la fotografía. Fotografiar la vida cotidiana y capturar momentos espontáneos. Composición y geometría en las fotografías de Cartier-Bresson. La influencia del surrealismo en su obra fotográfica. Fotografiar eventos históricos y momentos clave en la historia. El uso del blanco y negro en el trabajo de Cartier-Bresson.

28. Annie Leibovitz y la Fotografía de Retratos. Introducción a Annie Leibovitz y su enfoque en la fotografía de retratos. Fotografiar celebridades y personalidades famosas. La importancia de la colaboración y la dirección en las sesiones de retratos. Uso creativo de la iluminación y los escenarios en los retratos de Leibovitz. Fotografía de retratos con un enfoque narrativo y temático. Retratos íntimos y personales en la obra de Annie Leibovitz. Fotografía de retratos en entornos naturales y escenarios contruados.

29. Sebastião Salgado y la Fotografía Humanitaria: Introducción a Sebastião Salgado y su enfoque en la fotografía humanitaria. Fotografiar la vida en comunidades rurales y zonas desfavorecidas. La importancia del compromiso y la empatía con los sujetos fotografiados. El trabajo documental de Salgado sobre temas medioambientales y sociales. Proyectos fotográficos a largo plazo y su influencia en el cambio social. Fotografía de conflictos y crisis humanitarias.

30: Helmut Newton y la Fotografía de Moda y Desnudo: Introducción a Helmut Newton y su enfoque en la fotografía de moda y desnudo. La estética provocativa y erótica en sus fotografías. Fotografiar la moda con una perspectiva única y audaz. Uso de la luz y la sombra para crear atmósferas sensuales. Fotografía de la serie "Big Nudes" y su impacto en el mundo artístico.

31: Edward Weston y la Fotografía de Naturaleza y Formas: Introducción a Edward Weston y su enfoque en la fotografía de naturaleza y formas. Fotografiar paisajes naturales y detalles de la naturaleza. Exploración de formas abstractas y patrones en la fotografía. El cuerpo humano como forma escultural en su obra. Uso del enfoque selectivo y la profundidad de campo en sus imágenes. Fotografía de naturalezas muertas y objetos cotidianos. La conexión con el entorno natural y su influencia en el proceso creativo.

