

Guía Docente

FUNDAMENTOS DE FOTOGRAFÍA Y ESTÉTICA

CURSO: 1º SEMESTRE: 1 o 2

GRADO: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

MODALIDAD: PRESENCIAL

CURSO 2020/2021

***FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN***

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

1.- ASIGNATURA:

Nombre: Fundamentos de Fotografía y Estética		
Código: b123, 14269		
Curso(s) en el que se imparte: 1	Semestre(s) en el que se imparte: 1 o 2	
Carácter: Básica	ECTS: 6	Horas ECTS: 30
Idioma: Español	Modalidad: Presencial	
Grado en que se imparte la asignatura: Comunicación Audiovisual		
Facultad en la que se imparte la titulación: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación		

2.- ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA:

Departamento: Comunicación Audiovisual y Publicidad
Área de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad

2. PROFESORADO DE LA ASIGNATURA

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROFESORADO:

Responsable de Asignatura	DATOS DE CONTACTO
Nombre:	Dr. D. Miguel Ángel de Santiago Mateos
Tlfno (ext):	914564200 Ext. 14209
Email:	masanti@ceu.es
Despacho:	Centro Audiovisual. Calle Julián Romea, 2. Despacho 8.
Perfil Docente e Investigador	Doctor en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo. Profesor Titular.
Líneas de Investigación:	Convergencia de la imagen, el diseño y la producción en los nuevos medios de comunicación. Historia y evolución de la fotografía de guerra.

Profesor	DATOS DE CONTACTO
Nombre:	Dr. D. Daniel Caballo Méndez
Tlfno (ext):	914564200 Ext. 14545
Email:	dancab.fhum@ceu.es
Despacho:	Centro Audiovisual. C\Julián Romea, 2. Despacho nº11

Profesora	DATOS DE CONTACTO
Nombre:	Dr. D ^a . Beatriz Guerrero González-Valerio
Tlfno (ext):	914564200 Ext. 14511
Email:	beguergo@ceu.es

Despacho:	Centro Audiovisual. C\Julián Romea, 2. Despacho nº11
-----------	--

Profesor	DATOS DE CONTACTO
Nombre:	Dr. D. Emiliano Blasco Doñamayor
Tlfno (ext):	914564200 Ext. 14224
Email:	emiliano.blasco@ceu.es
Despacho:	Pº Juan XXIII, 3. Vicedecanato

2.- ACCIÓN TUTORIAL:

Para todas las consultas relativas a la asignatura, los alumnos pueden contactar con el/los profesores a través del e-mail, del teléfono y en el despacho a las horas de tutoría que se harán públicas, en el portal del alumno.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Análisis teórico y práctico de los principios y fundamentos en torno a la creatividad. Conocimiento y desarrollo de las destrezas y habilidades en las funciones del diseñador/a gráfico dentro del esquema comunicativo y de los atributos, normas y principios básicos del Diseño Gráfico y de la Fotografía, no solo como ejecutor/a sino también como traductor/a, intérprete y conceptualizador de proyectos creativos. Conocimiento y manejo de los entornos gráficos digitales aplicados al diseño gráfico. Desarrollo teórico-práctico para la creación y aplicación del diseño gráfico y de la técnica y práctica de la fotografía analógico-digital.

4. COMPETENCIAS

1.- COMPETENCIAS:

Código	Competencias Básicas y Generales
CB1	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.
CB2	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.
CB3	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.
CB4	Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Código	Competencias Específicas
--------	--------------------------

CE18	Adquirir la capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, así como del uso de técnicas informáticas para la representación y transmisión de hechos y datos mediante sistemas infográficos y técnicas fotográficas.
------	---

2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Código	Resultados de Aprendizaje
1	El estudiante, como resultados de aprendizaje, tiene la habilidad y el dominio técnico necesarios para la creación y la edición fotográfica en sus distintas manifestaciones.
2	El estudiante también demuestra la comprensión de la capacidad de comunicación de la imagen fotográfica.

5. ACTIVIDADES FORMATIVAS

1.- DISTRIBUCIÓN TRABAJO DEL ESTUDIANTE:

Total Horas de la Asignatura	180
------------------------------	-----

Código	Nombre	Horas Presenciales
AF2	Seminario	30
AF4	Prácticas	30
TOTAL Horas Presenciales		60

Código	Nombre	Horas No Presenciales
AF7	Trabajo Autónomo del Estudiante	360

2.- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS:

Actividad	Definición
AF2 Seminario	Se desarrollarán seminarios (bloque temático A) en los que los alumnos tendrán que preparar, bajo la dirección del profesor, los temas previstos para de este modo poder participar activamente en las sesiones.
AF4 Prácticas	Actividad formativa orientada a la competencia de aplicación de los conocimientos mediante la realización de prácticas en el laboratorio de fotografía: bloque temático A y B desarrollado en el programa de prácticas especificado en la guía docente.
AF7 Trabajo Autónomo del Alumno	Actividad formativa en la que el estudiante de forma autónoma gestiona su aprendizaje a través del estudio de los materiales formativos. El alumno preparará y desarrollará los temas tratados en los seminarios y, del mismo modo, desarrollará los ejercicios explicados e indicados en el bloque de prácticas.

6. SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- ASISTENCIA A CLASE:

- Para poder acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 75% de las clases de teoría (se realizarán controles de asistencia). Ya que el alumno puede faltar el 25% del total de las clases, no se admitirán justificaciones de ausencia.
- **Es obligatorio entregar el 100% de las prácticas.**
- La asistencia a jornadas organizadas por la Facultad, específicas de la titulación o vinculadas a una asignatura, se considera de gran interés para la formación de los alumnos y la adquisición de competencias. Por ello, la asistencia acreditada a estas actividades podrá ser reconocida por el profesor como parte de docencia impartida.

2.- SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CONVOCATORIA ORDINARIA (Evaluación Continua)		
Código	Nombre	Peso
SE5 (TR)	Evaluación de trabajos.	5%
SE2 (EX1)	Control de conocimiento. Preguntas de razonamiento y resolución de supuestos.	15%
SE2 (EX2)	Examen teórico convocatoria ordinaria. Preguntas de razonamiento y resolución de supuestos.	30%
SE4 (PR1)	Prácticas. Entrega del Cuaderno de Prácticas: contendrá la realización de ejercicios en el laboratorio, el trabajo de campo realizado y el desarrollo de ejercicios concretos.	50%
Será necesario aprobar independientemente la teoría [SE5(TR)+SE2(EX1)+SE2(EX2)] y la práctica [SE4(PR1)] para superar la asignatura.		

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA		
Código	Nombre	Peso
SE2 (EX3)	Examen teórico global: preguntas de razonamiento y resolución de supuestos.	50%
SE4 (PR2)	Examen práctico global: realización de prácticas "in situ" en el laboratorio de fotografía y la entrega de un Cuaderno de Prácticas.	50%
Será necesario aprobar independientemente la teoría [SE2(EX3)] y la práctica [SE4(PR2)] para superar la asignatura.		

3.- DESCRIPCIÓN SISTEMAS DE EVALUACIÓN:

Sistemas de Evaluación	Definición
SE5 Evaluación de trabajos	Presentación y/o entrega de trabajos en seminarios o grupos de trabajo.
SE2 Examen escrito	Exámenes escritos de preguntas de razonamiento y exámenes escritos con ejercicios, problemas, supuestos, etc.
SE4 Evaluación de Prácticas y Simulaciones	Prácticas y simulaciones. Mediante la realización de prácticas "in situ" en el laboratorio de fotografía y la realización de un Cuaderno de Prácticas.

7. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

1.- PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:

PROGRAMA TEÓRICO:

Bloque Temático A: Teoría

Tema 1. ESTÉTICA Y COMUNICACIÓN. Introducción. Definiciones. Bases filosóficas y racionales de la estética y la creación artística. Los distintos sistemas de representación visual de la realidad.

Tema 2. ARTE Y FOTOGRAFÍA: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA IMAGEN. Introducción: de la pintura a la fotografía. Imagen Permanente. Imagen Negativa. Hacia la instantánea. (Lección Magistral).

Tema 3. LOS GÉNEROS FOTOGRÁFICOS. Introducción. Tipos de imágenes. Los géneros fotográficos: Fotoperiodismo, fotografía publicitaria, etc.

Tema 4. COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN I. Introducción a la toma fotográfica. El fotógrafo y sus condicionantes ante la creación estética y la capacidad de comunicar de la imagen fotográfica. Antecedentes.

Tema 5. COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN II. La toma fotográfica. Representación de la realidad. La composición en la actualidad.

Tema 6. NARRACIÓN VISUAL: EL REPORTAJE FOTOGRÁFICO I. Introducción: la narración visual. El reportaje fotográfico. Tipos de reportajes.

Tema 7. NARRACIÓN VISUAL: EL REPORTAJE FOTOGRÁFICO II. Otros relatos visuales.

Tema 8. ANÁLISIS Y LECTURA DE LA IMAGEN I. Introducción. Antecedentes: arte pictórico y fotografía. La forma en la imagen aislada. (Lección Magistral).

Tema 9. ANÁLISIS Y LECTURA DE LA IMAGEN II. La forma en el contexto. Los contenidos de la imagen.

Tema 10. IMAGEN DIGITAL. Fotografía y *big data*. Gestión, catalogación y edición de fotografías para su archivo o difusión. Tratamiento digital de la imagen: Photoshop, el software estándar.

Tema 11. LA FOTOGRAFÍA EN EL ÁMBITO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN I.

Fotoperiodismo, Publicidad, Comunicación Audiovisual y Comunicación Digital: Representación de la realidad. La información, la manipulación fotográfica y el poder de persuasión de la imagen.

Tema 12. LA FOTOGRAFÍA EN EL ÁMBITO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN II: Los nuevos soportes de la sociedad de la información. Toma, edición y publicación de imágenes en el contexto de internet y los dispositivos móviles. Claves para la elaboración de información en el contexto de las nuevas tecnologías. Realidad virtual y realidad aumentada. De la imagen fija a la imagen en movimiento: el video de alta definición en las cámaras réflex digitales (DSLR).

Bloque temático B: Técnica

Tema 1. REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD, CREACIÓN ARTÍSTICA Y COMUNICACIÓN I. Tipos de cámaras fotográficas y su influencia en la imagen.

Tema 2. REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD, CREACIÓN ARTÍSTICA Y COMUNICACIÓN II. Elementos técnicos de la cámara fotográfica y su influencia en la imagen.

Tema 3. TÉCNICA Y ESTÉTICA. RECURSOS FORMALES PARA LA NARRACIÓN VISUAL I. Profundidad de campo y perspectiva focal. El fotómetro: la medición de la luz.

Tema 4. TÉCNICA Y ESTÉTICA. RECURSOS FORMALES PARA LA NARRACIÓN VISUAL II. Captación y detención del movimiento. Enfoque. Accesorios. El momento de la toma fotográfica.

Tema 5. LA FOTOGRAFÍA COMO OBRA ARTÍSTICA Y ARTESANAL. EL REVELADO DEL NEGATIVO B/N, EL POSITIVADO Y LA AMPLIACIÓN.

Tema 6. EDICIÓN DIGITAL Y GESTIÓN DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO I. Software para la edición digital y la gestión del archivo fotográfico. Edición básica.

Tema 7. EDICIÓN DIGITAL Y GESTIÓN DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO II. Software para la edición digital y la gestión del archivo fotográfico. Edición, gestión y transmisión del archivo fotográfico.

Tema 8. MEDICIÓN DE LA LUZ. Naturaleza física de la luz. Tipos de luz visible.

Tema 9. ARTE Y COMUNICACIÓN CONTEMPORÁNEAS: IMAGEN DIGITAL I. Concepto y terminología. Almacenamiento y formatos. El píxel. Resolución y profundidad de píxel.
Tema 10. IMAGEN DIGITAL II. Tratamiento digital de la imagen: Iniciación al software de retoque. Paleta de Herramientas. Ajustes básicos de la imagen.
Tema 11. IMAGEN DIGITAL III. El software de retoque. Selecciones y sistemas de capas. Inserción de texto.
Tema 12. IMAGEN DIGITAL IV. El video de alta definición en las cámaras réflex digitales (DSLR).

PROGRAMA DE PRÁCTICAS:

Práctica 1. Explicación de cámara fotográfica I / Toma con cámara profesional I.
Práctica 2. Explicación de cámara fotográfica II / Toma con cámara profesional II en exteriores.
Práctica 3. Plató I (fundamentos de fotografía e iluminación) / Digital I: gestión del archivo fotográfico: Bridge.
Práctica 4. Toma con cámara profesional III en exteriores / Edición y valoración de la composición.
Práctica 5. Plató de fotografía II: tipos de iluminación y puesta en escena / Digital II: tratamiento digital de la fotografía con *software* de retoque. Entorno de trabajo y barra de herramientas.
Práctica 6. Plató de fotografía III: aplicación de tipos de iluminación / Digital III: tratamiento digital. Ajustes básicos.
Práctica 7. Plató de fotografía IV: retrato (luz y ángulos de toma) / Aplicación en exteriores.
Práctica 8. Digital IV: tratamiento digital de la fotografía: capas, capas de texto y capas de ajuste / Fotografía con dispositivos móviles.
Práctica 9. Cinemagraph / Definición y edición del trabajo final del cuaderno de prácticas: audiovisual, reportaje, anuncio, etc.
Práctica 10. Edición final y exposición del trabajo final / Entrega del cuaderno de prácticas.

8. BIBLIOGRAFÍA DE LA ASIGNATURA

1.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

DE SANTIAGO, MIGUEL ÁNGEL (COORD.) y VV.AA.: *Fundamentos de fotografía y estética. La cámara*. Madrid: CEU Ediciones, 2013.
FREUND, Gisèle: *La fotografía como documento social*. GG MassMedia, Barcelona, 1993.
SOUGEZ, Marie-Loup (coordinadora): *Historia general de la fotografía*. Madrid: Cátedra, 2006.

2.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

BARTHES, Roland: *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Buenos Aires: Paidós Comunicación, 2003.
CABALLO, Diego (Coordinador) y VV.AA.: *Fotoperiodismo y Edición*. Madrid: Universitas, 2006.
CABALLO, Diego y CABALLO, Daniel: *Fotografía sin verdad. El poder de la mentira*. Madrid: Universitas, 2011.
CAPA, ROBERT: *Ligeramente desenfocado*. Madrid: La Fábrica, 2015.
EGUIZÁBAL, Raúl: *Fotografía Publicitaria*. Madrid: Cátedra, 2011.
Fontcuberta, Joan: *El beso de Judas. Fotografía y verdad*. Barcelona: Gustavo Gili, 1997.
Freeman, Michael: *El ojo del fotógrafo: composición y diseño para crear mejores fotografías digitales*. Editorial Blume, 2015.
FRIZOT, Michel (editor): *New history of photography*. Cologne: Publisher by Konemann, 1998
LANGFORD, Michael: *Fotografía Básica. Guía para fotógrafos*. Barcelona: Omega, 2011.
MAGNUM: *MAGNUM*. Barcelona: Lundberg, 2008.
ROSEMBLUM, Naomi: *A world history of Photography*. 4ª Edición. Ed. Abbeville Press Publishers, 2007.
SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel (coordinador): *Summa Artis. Historia General del Arte. La fotografía en España. De los orígenes al siglo XXI*. Madrid: Espasa Calpe, 2001, vol. XLVII.
SANTIAGO MATEOS, Miguel Ángel de: *Fotografía y Comunicación. La imagen como icono*. Madrid: Universitas, 2010.

SOULAGES, François: *Estética de la fotografía*. Buenos Aires: La Marca, 2010.
SONTAG, Susan: *Sobre la fotografía*. Barcelona: Edhasa, 1996 (4a reimpresión).
SUSPERREGUI, J. M.: *Fundamentos de la Fotografía*. Universidad del País Vasco, 2000.

4.- RECURSOS WEB DE UTILIDAD:

- Agencia EFE: <http://www.efe.com>
- Agencia France Press: <http://www.afp.com/>
- Agencia Reuters: <http://es.reuters.com/>
- Blog de fotografía: <http://fotografiaceu.wordpress.com/>
- Beatriz Guerrero Glez. Valerio y Daniel Caballo Méndez: Fundamentos Básicos de la Fotografía: https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/10296/1/Fundamentos_BeatrizGuerrero%26DanielCaballo_USPCEU_2019.docx.pdf
- Grupo Emergente de Investigación en Comunicación a través de la Imagen y el Diseño (ICOIDI): <http://icoidi.wordpress.com/>
- Grupo Emergente de Investigación en Convergencia Internet, Radio y Televisión (INCIR TV): <http://incirtv.wordpress.com/>
- Life Magazine: <https://www.life.com/>
- Magnum Photos: www.magnunphotos.com
- Museum of Modern Art de Nueva York: www.moma.org
- Photo España: www.phedigital.com
- Publicación electrónica National Geographic: www.nationalgeographic.com.es/
- Revista PHOTO FRANCE: <http://www.photo.fr/accueil>
- World Press Photo: <http://www.worldpressphoto.org/>
- Sony World Photography Awards: <http://www.worldphoto.org/>

9. NORMAS DE COMPORTAMIENTO

1.- NORMAS:

Las faltas en la Integridad Académica (ausencia de citación de fuentes, plagios de trabajos o uso indebido/prohibido de información durante los exámenes), así como firmar en la hoja de asistencia por un compañero que no está en clase, implicarán la pérdida de la evaluación continua, sin perjuicio de las acciones sancionadoras que estén establecidas. Se aplicará lo especificado en las Normas de Comportamiento recogidas en la web de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación:
(<http://www.uspceu.com/portals/0/docs/facultad-de-humanidades/Presentacion/Informacion-Util/normas-de-comportamiento.pdf>)

Para la utilización del Laboratorio de Fotografía se deben observar las Normas de funcionamiento del Centro Audiovisual y del Laboratorio de Fotografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, aprobadas por la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno: (<http://centroaudiovisual.uspceu.com/normascentroaudiovisual.pdf>)

10. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

En el caso de producirse alguna situación excepcional que impida la impartición de la docencia presencial en las condiciones adecuadas para ello, la Universidad adoptará las decisiones oportunas, y aplicará las medidas necesarias para garantizar la adquisición de las competencias y los resultados de aprendizaje de los estudiantes establecidos en esta Guía docente, según los mecanismos de coordinación docente del Sistema Interno de Garantía de calidad de cada título.