

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104213 - PROJECTES FOTOGRÀFICS

Informació general

- Tipus d'assignatura : Obligatòria
- Coordinador : Rafael Suárez Gómez
- Curs: Segon
- Trimestre: Primer
- Crèdits: 4
- Professorat:
 - Virginia Espinosa Duro <espinosa@tecnocampus.cat>
 - Eva Pascual Reyes <epascual@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

- Català

Tant la impartició de l'assignatura com el material de suport es donarà en català. S'acceptaran preguntes formulades en qualsevol dels tres idiomes indistintament (català, castellà i anglès) i es respondran en el mateix idioma que s'han formulat, de cara a facilitar la comprensió de l'alumnat.

Competències que es treballen

Específica

- E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components
- E8_Dissenyar les necessitats d'il·luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu final del producte a gravar, fotografia o vídeo
- E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

Bàsiques i Generals

- G5_ Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors, amb un alt grau d'autonomia

Descripció

L'assignatura de Projectes fotogràfics té un objectiu doble:

D'una banda, consolidar el background assolit una vegada cursades les dues assignatures prèvies d'*Il·luminació* i *Equipaments & Tècniques fotogràfiques* de primer curs (#), completant-los paral·lelament, amb la introducció i l'ús de noves tècniques i equipaments específics introduïts al llarg del desenvolupament de les pràctiques.

En segon terme, introduir la dimensió de la composició i les tècniques de narrativa visual per tal d'assegurar la coherència entre estètica, contingut i significat, aprofundint d'aquesta manera en el recurs fotogràfic com a forma d'expressió visual.

Aquestes dues components serviran com a substrat de coneixement, per tal de desenvolupar la part més experimental i creativa de l'assignatura, que consisteix en el desenvolupament de dos projectes fotogràfics personals, utilitzant una metodologia específica per cadascun d'ells.

(#): De cara a matricular l'assignatura, es recomana encaridament la matriculació i superació prèvia de les dues assignatures indicades de primer curs.

Resultats d'aprenentatge

En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

- RA1: Identificar els conceptes del llenguatge audiovisual.
- RA2: Analitzar la il·luminació de qualsevol imatge. Estar sensibilitzat amb la il·luminació de qualsevol suport de les imatges des de la pintura, fotografia i imatge en moviment.
- RA3: Utilitzar correctament els principis bàsics de la il·luminació i l'esquema bàsic d'il·luminació.
- RA4: Ser capaç d'il·luminar i crear ambients amb un set reduït de tres focos, i en el plató de la Universitat.
- RA5: Explicar i resoldre les necessitats tècniques de les situacions fotogràfiques fonamentals.
- RA6: Utilitzeu les tècniques d'il·luminació d'interiors, exteriors, per a determinar i controlar la qualitat expressiva, formal i tècnica.
- RA7: Definir i adquirir imatges fotogràfiques digitals, seleccionant i configurant el seu contingut per aconseguir valors expressius determinats.
- RA8: Aplicar tècniques bàsiques de retoc fotogràfic.
- RA9: Fomentar l'estudi i l'anàlisi de l'audiovisual com a llenguatge narratiu amb la intenció de que l'alumne desenvolupi la seva capacitat i estilística a l'hora de desenvolupar un projecte de valoració d'altres.

i de forma complementària:

- RAC1: Aprofundir en l'estat de l'art fotogràfic, com a base per a elaborar futurs projectes fotogràfics personals.
- RAC2: Aprofundir en el coneixement de la pròpia càmera intentant explotar al màxim les diferents modalitats i opcions disponibles.
- RAC3: Resoldre situacions complexes de llum, al retrat i d'altres situacions puntuals.
- RAC4: Adquirir les bases de la composició fotogràfica i les seves excepcions.
- RAC5: Adquirir una dinàmica a la selecció fotogràfica respecte un conjunt de criteris concrets i objectivables.
- RAC6: Fomentar l'esperit crític fotogràfic, elaborant crítiques constructives i defensant-les.

Metodologia de treball

L'assignatura consta de quatre hores setmanals distribuïdes de la següent forma: 2 de Teoria i 2 de Pràctiques.

El treball a l'aula de teoria es basarà en classes on la professora explicarà els conceptes de teoria, acompanyats d'una col·lecció molt extensa de fotografies. Es proposa també una experimentació tant individual com col·lectiva mitjançant exercicis. Paral·lelament es realitzarà la presentació i seguiment del projecte 1 durant la primera meitat del curs.

Les activitats de naturalesa pràctica, així com la presentació i seguiment del projecte 2, es realitzaran al laboratori, el plató i/o en exteriors prèviament definits i o consensuats.

En les sessions programades, es donaran les eines necessàries per a poder resoldre aquestes activitats, tot i que s'espera que l'estudiantat les finalitzi fora de les hores formalment de laboratori, essent aquestes les prèviament concebudes dins del marc de les hores d'aprenentatge autònom.

Caldrà realitzar el global de les pràctiques així com els dos projectes fotogràfics de l'assignatura amb una **càmera reflex o mirrorless (Full Frame, APS-C o micro 4/3) i en RAW**. Així mateix, s'estimula a l'alumnat perquè faci ús de la seva pròpia càmera fotogràfica, si compleix amb les especificacions indicades per tal d'afavorir la major autonomia tant en la realització com en l'aprenentatge.

Continguts

1. FOTOGRAFIA D'AUTOR

- 1.1 Principals fotògrafs del s.XX: A fast review.
- 1.2 Revisició fotogràfica.

2 GÈNERES FOTOGRÀFICS

- 2.1 Corrents fotogràfics i pictòrics. Influències.
- 2.2 Descripció de les diferents disciplines fotogràfiques. Característiques formals i tècniques.

3. COMPOSICIÓ

- 3.1 Leit-Motiv.

- 3.2 Llenguatge Fotogràfic.
- 3.3 Posició i Angle de la càmera.
- 3.4 Enquadrament: H/V, Regla dels Terços, Reenquadrament. Rotació.
- 3.5 Profunditat i Escala.
- 3.6 L'Instant Decisive
- 3.7 La Llum.
- 3.8 El Color. B&W.
- 3.9 Formes, Ritmes i Textures.
- 3.10 Altres Tècniques.

4. EL RETRAT

- 4.1 Leit-Motiv.
- 4.2 Llenguatge de Comunicació.
- 4.3 Posició i Angle de la càmera.
- 4.4 Enquadrament: Tipus de Pla. Rotació. Tractament del Fons.
- 4.5 La Comunicació Visual. La Regla de la Mirada.
- 4.6 La Llum.
- 4.7 El Color. B&W.

Activitats d'aprenentatge

ACTIVITAT 1: PRÀCTICA 1: CAPTURA EN MODE MANUAL I REVELAT RAW (4%). [E10: RA8].

Es revelarà una fotografia disparada en format RAW en mode MANUAL per experimentar les avantatges i possibilitats del format RAW vers l'arxiu JPG, controlant la velocitat d'obturació i el diafragma per tal d'aconseguir l'efecte desitjat.

S'aplicaran tècniques de revelat avançat en RAW per aconseguir reserves a les zones de la imatge que ho requereixin.

L'alumnat haurà de lliurar dues fotografies adquirides segons les especificacions pròpies de la pràctica.

ACTIVITAT 2: PRÀCTICA 2: REVELAT AMB PHOTOSHOP (4%) [E10: RA8].

Es revelarà la fotografia disparada a la Pràctica 1 per tal de conèixer i aplicar els ajustos més importants del Programa de Postproducció Adobe Photoshop CS5.

S'adquiriran tècniques de millora del color i la il·luminació, aplicant capes sobre la imatge original. S'aprendran tècniques de selecció per tal de revelar per zones una imatge.

L'alumnat haurà de lliurar dues fotografies adquirides segons les especificacions pròpies de la pràctica.

ACTIVITAT 3: PRÀCTICA 3: PAISATGE HDR (4%) [E10: RA6, RA7 i RAC2].

Es dispararà en una escena molt contrastada. S'aplicaran diferents tècniques per aconseguir un paisatge HDR de profunditat de camp. Lliurables:

1. Bracketing de 2 passos amb trípod, resultant tres fotografies que hauran d'ésser processades amb el Photoshop per obtenir una única fotografia.
2. Captura fotogràfica sobreexposant les llums, revelant per zones les diferents àrees de la fotografia.

L'estudiant/a haurà de lliurar quatre fotografies adquirides segons les especificacions pròpies de la pràctica.

ACTIVITAT 4: PRÀCTICA 4: RETRAT D'ESTUDI (4%) [E8: RA3, RA4 i RAC3; E10: RA7].

S'experimentarà amb el retrat fotogràfic al Plató fotogràfic per experimentar amb els diferents esquemes d'il·luminació, com fer la medició de la llum d'un flaix d'estudi i com controlar els accessoris del flaix per tal d'obtenir un bon retrat.

L'alumnat haurà de lliurar quatre fotografies adquirides segons les especificacions pròpies de la pràctica.

ACTIVITAT 5: PRÀCTICA 5: RETRAT AMB FLAIX SEPARAT DE CÀMERA (4%) [E8: RA3, RA4 i RAC3; E10: RA7].

S'experimentarà amb el retrat fotogràfic fent servir el Flaix extern separat de càmera per tal de dur a terme els diferents esquemes d'il·luminació amb llum frontal, lateral i a contrallum, combinant la llum ambient amb la llum artificial.

L'alumnat haurà de lliurar dues fotografies adquirides segons les especificacions pròpies de la pràctica.

ACTIVITAT 6: PROJECTE #1: REVISITACIÓ D'AUTOR (25%) [E5: RA7; CB5: RA7].

Projecte individual que consistirà en l'elaboració d'un projecte personal a partir de l'estudi previ del treball d'un fotògraf reconegut. El projecte inclourà dues parts clarament diferenciades:

-Un report que incorpori els següents punts: Justificació de l'Elecció. Fitxa Tècnica (Equip Fotogràfic i paràmetres de la Càmera), Intencions i Valoració Personal.

-Una producció fotogràfica que inclourà un mínim de tres revisitats de l'obra del autor investigat.

ACTIVITAT 7: PROJECTE #2: FOTOGRAFIA TEMÀTICA (25%) [E5: RA7, RAC5 i RAC6; CB5: RA7 i RAC7].

El Projecte consistirà en l'adquisició d'una sèrie de fotografies sobre una temàtica escollida proposada per l'estudiantat i aprovada per la professora.

El treball podrà ser d'una temàtica treballada a nivell individual o col·lectiva sempre i quan es justifiqui que per la temàtica o abast hi participin més d'un alumne, definint clarament els rols de cadascun. A la sessió de teoria es presentaran el conjunt de les diferents temàtiques fotogràfiques, de cara a facilitar el procés inicial d'elecció de la temàtica a desenvolupar per part de l'alumnat.

El cos del treball estarà format per dos parts:

-Un informe on es descriu el treball de fotografia temàtica, les motivacions, localitzacions i metodologia prevista a utilitzar, acompanyada d'un recull d'antecedents (fotos altres autors reconeguts i actuals), que han servit de punt de partida i fons d'inspiració per a desenvolupar el treball, més una foto de mostra.

-Imatges Finals. El volum de fotos serà funció del treball: de 5 a 15 fotos per un treball individual i de 10 a 30 fotografies per un treball col·lectiu. Aquest conjunt es presentarà acompanyat d'un arxiu PDF on es presenti la sèrie acompanyada d'un text explicatiu. De forma opcional cada fotografia, podrà anar acompanyada d'un títol individual.

S'hauran d'aportar totes les imatges originals en RAW i les finals processades en JPG segons especificacions d'entrega. Caldrà aplicar l'edició gràfica condicionada al mitjà final de difusió.

ACTIVITAT 8: EXAMEN (30%). [E5: RA1, RA2, RA5, RA9, RAC1 i RAC4]

L'examen respon al format de tipus test i consta de 20 preguntes, amb quatre possibles respostes cadascuna i amb una única possible solució (que pot ser *correcta* o *falsa*, segons la formulació de la pregunta). Les Respostes Incorrectes penalitzen el 25% d'una resposta correcta.

L'examen es realitzarà sense apunts, en un dia i hora fixat pel cap d'estudis a l'inici del curs.

Aquesta activitat és recuperable.

Sistema d'avaluació

La qualificació final obehirà a la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluablemencionades, com es concreta a continuació:

- **TEORIA (30%):** EXAMEN de TEST (Caldrà obtenir una nota mínima de 4 per poder aplicar la ponderació corresponent i optar a l'aprovat de l'assignatura) [#].
- **PRÀCTIQUES (20%):** [5 PRACT x 4%].
- **PROJECTES (50%):**
 - PROJECTE 1: *Revisació Autor: 25%*.
 - PROJECTE 2: *Foto Temàtica: 25%*.

[#]: En el cas de no assolir la nota mínima de l'examen, la nota global de l'assignatura restarà acotada a **4**. Aquesta activitat és la única recuperable a través d'un EXAMEN de RECUPERACIÓ (Novament, caldrà assolir una nota no inferior a 4 per poder aplicar la ponderació corresponent (es mantindran les notes obtingudes al llarg del curs de la resta d'activitats avaluablem, de cara a calcular la mitjana final corresponent).

Recursos

Bàsics

Bibliografies

- ESPINOSA DURÓ, Virginia, Apunts de Composició i Retrat. Edició 2022.
- FREEMAN, Michael., El Ojo del Fotógrafo. Composición y Diseño para captar mejores fotografías digitales. Ed. Blume Fotografía. 2017.
- PRÄKEL, David. Composición. Ed. Blume. 2014.

Complementaris

Bibliografies

- HACKING Juliet, Fotografía, Toda la Historia. Ed. Blume. 2021. ISBN 978-84-18459-75-7.
- MELLADO, José María, Fotografía de Alta Calidad. Los fundamentos de la fotografía. Editorial Anaya Multimedia. 2017. ISBN 10: 8441538700.
- FREEMAN, Michael, Fotografía Digital de Personas. Ed. Taschen Benedikt, 2004.