

25
2ej.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS

**«LA FOTOGRAFIA, UNA
PROPUESTA METODOLOGICA»**

TESIS QUE PARA OBTENER
EL TITULO DE LICENCIADO
EN ARTES VISUALES

PRESENTA:

**VICTOR MANUEL MONROY
DE LA ROSA**

MEXICO D.F.
1994

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

**SECRETARIA
ACADEMICA**
Escuela Nacional de
Artes Plásticas

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

PROLOGO	3
CAPITULO 1 DEFINICIONES	8
CAPITULO 2 EXPERIMENTACION VISUAL I	13
CAPITULO 3 EXPERIMENTACION VISUAL II	29
CAPITULO 4 EXPERIMENTACION VISUAL III	43
CAPITULO 5 EXPERIMENTACION VISUAL IV	53
CAPITULO 6 EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE	68
CAPITULO 7 ASIGNACION DE TIEMPOS	72
CAPITULO 8 CRITERIOS PARA LA EVALUACION	73
CONCLUSIONES	76
BIBLIOGRAFIA	80

PROLOGO

La enseñanza o sus métodos en las escuelas de arte son temas que a partir del renacimiento han estado en el ojo del huracán y han ocasionado una división de opiniones que se manifiestan en dos bandos. Desde uno de ellos se opina, argumenta o diserta sobre la inutilidad de la enseñanza y las academias o escuelas de arte e incluso de las academias o escuelas de arte, debido a su eterno anquilosamiento lo cual esta perspectiva en lugar de proponer o impulsar el desarrollo del arte, ocasiona su estancamiento, amañamiento y falta de creatividad, al reproducir formas y fórmulas ya probadas.

La antípoda de esta posición se encuentra representada por ese otro grupo, no menos numeroso de interesados en el tema, que consideran valiosa la enseñanza del arte y sus métodos, así como las academias o escuelas de arte, ya que cumplen la importante función de dotar a sus agremiados de los elementos que intervienen en la formación de los lenguajes artísticos, estos proporcionan no solo el conocimiento de la técnica o de los materiales sino también de las estructuras compositivas, de los conceptos o teorías conceptuales formulados para la interpretación del hecho artístico. Con esto se pretende que al finalizar su estancia en los centros de aprendizaje los nuevos artistas sean capaces de proponer su particular punto de vista.

En la actualidad, la enseñanza del arte se ha confiado a las universidades o institutos de enseñanza superior particulares o estatales. Estos tienen la función de formar los artistas que la sociedad demande y no son ajenos a las discusiones arriba señaladas.

La Escuela Nacional de Artes Plásticas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante mucho tiempo ha sido, el centro de enseñanza de las Artes Plásticas, hoy visuales y conocida más popularmente como la «Academia de Sn. Carlos» a más de 200 años de su fundación, oficialmente ha sufrido variaciones en su nomenclatura:

- 1781 Escuela Provisional de Dibujo y Grabado
- 1783 Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos
- 1785 Real Academia de San Carlos de la Nueva España
- 1843 Academia Nacional de San Carlos
- 1864 Academia Imperial de San Carlos
- 1864 Escuela Nacional de Bellas Artes
- 1880 Academia Nacional de San Carlos
- 1910 Pasa a formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de México
- 1922 Escuela Nacional de Artes Plásticas
- 1929 Se separa la Escuela de Arquitectura de la de Artes Plásticas y se obtiene la Autonomía Universitaria

Sus cursos, materias y seminarios han sido determinados por los avatares que ha enfrentado el país y las necesidades sociales y por el desarrollo de los lenguajes artísticos en otros lugares del mundo.

Pocos años después de su invención, la fotografía hizo su entrada en México: primero a través de los visitantes extranjeros, como en la mayoría de los países considerados «exóticos,» y mas tarde con la técnica y el equipo traídos de la vieja Europa por la clase adinerada nacional.

Se conoce con precisión que a partir del año de 1878 la fotografía ingresa modestamente en la Academia pero no se sabe qué fotógrafo hizo posible esto, aunque es cierto que a finales del siglo XIX la imagen fotográfica es un valioso apoyo didáctico en las aulas escolares.

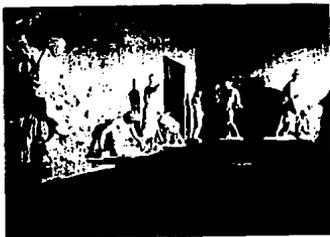
A diferencia de las Escuelas de Enseñanza Superior de otros países en México la fotografía no pasa a formar parte de la currícula de materias de carreras afines, Química, Física, Ingeniería, Artes Visuales y menos puede considerársele carrera profesional, lo cual es algo que se ve y padece hasta la fecha.

En la Academia de San Carlos la fotografía se limitó a su función de apoyo a la enseñanza, a pesar de la estancia en el país de valiosos fotógrafos y cineastas extranjeros que contribuyeron a la estructuración del lenguaje fotográfico, y entre quienes podemos mencionar a Weston, Einsesten, Modotti, Bresson, etc.

Sólo a partir de la segunda mitad del siglo las administraciones de la Academia seden a las presiones de los alumnos e invitan a fotógrafos para que impartan la cátedra en la Escuela (Manuel Alvarez Bravo). Pero sin embargo estos intentos, aunque bien intencionados no rindieron los frutos que se esperaban.

La llegada de la Maestra Kati Horna a la Academia ya permite hablar y seguir la secuencia de la enseñanza de la fotografía en esta Institución, puesto que ella con infinita paciencia construyó, armó y detallo primero el laboratorio, después la estructura de un curso y por último los parámetros, normas y lineamientos para que en un futuro la fotografía formara parte de la currícula de materias. En los programas y planes de estudio oficiales de la carrera Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas vigentes desde 1971, la fotográfica sólo quedó sugerida dentro de un conjunto de temas que se podían abordar en uno de los talleres optativos semestrales.

Y en las revisiones fallidas de los programas, en 1975 tampoco se le concedió la importancia que merecía. Sólo a partir del curso 1976-77 al laboratorio de fotografía se le reconoce independencia y validez como un taller curricular mas de la carrera de Artes Visuales y desde allí se empiezan a manifestar las preocupaciones por darle un perfil.

INTRODUCCION

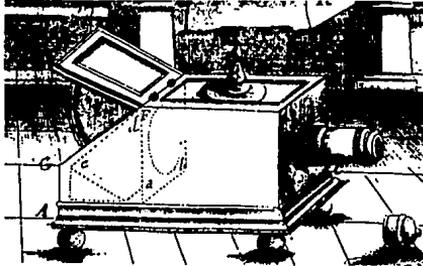
LA IMAGEN FOTOGRAFICA Y LAS ARTES VISUALES

En un curso de fotografía dirigido a estudiantes de Artes Visuales es necesario definir: primero la materia objeto de estudio, segundo el contexto en el cual se va a estudiar, y por último los objetivos y el método a seguir. En pocas palabras, se debe proporcionar a los estudiantes una introducción general que les permita establecer sus estrategias para alcanzar los objetivos planeados.

Esta primera sesión del curso se denomina «La Imagen Fotográfica y las Artes Visuales», y como puede observarse se propone una separación en dos temas que conforme el desarrollo del curso que deberá fundirse en un solo concepto y éste sería «Arte Fotográfico», otros autores reflexivos sobre el tema determinan «Fotografía de Autor», unos más la definen como «Fotografía Artística», ésta última diferenciándola de la corriente fotográfica de fines del siglo XIX.

Los tres nombres tratan de definir de manera específica una forma de hacer fotografía que consiste fundamentalmente en una propuesta plástica, y antes de establecer las respectivas semejanzas y posibles diferencias entre ellos hagamos un poco de historia.

Veamos que pasó después de que Nicephore Niepce logró obtener y fijar la primera imagen fotográfica. Con el nacimiento de la Fotografía surgió la polémica a su alrededor. Niepce y otros pioneros como Daguerre, Talbot, Nadar etc. perfeccionaron los procesos, la técnica y las herramientas fotográficas, pero desafortunadamente no inventaron ni formaron a los encargados de manipular sus descubrimientos, es decir a los fotógrafos, y estos tuvieron que inventarse por sí mismos.

Antes de la aparición de la fotografía, el mercado de la imagen estaba acaparado por los artistas entre los que se encontraban retratistas o paisajistas y grabadores. Los retratistas servían a una burguesía joven y vigorosa que perpetuaba su imagen y heráldica por medio del retrato al óleo. No sólo de gran formato, sino en las miniaturas, las cuales en esos momentos tenían gran demanda. Por su parte desde la aparición de la imprenta de tipos móviles Gutenberg 1541, los grabadores se encargaban de ilustrar las ediciones de la época. Además existía otro grupo, el de los artistas de renombre, que por su genialidad se movía en los círculos de los aristócratas o burgueses de gran poder económico.

Cada uno de esos grupos se encargaba, a su manera de difundir en gran medida, el conocimiento de su tiempo a través de sus imágenes recuérdese que la mayoría del pueblo era iletrado.

Aquí es donde la fotografía encuentra el caldo de cultivo necesario primero, para cimentarse y luego para desarrollarse y por último ganar su independencia. ¿Quién? sino los artistas son los más indicados para trabajar con las imágenes: pero no debe creerse que éstos adoptaron gustosos y en masa la nueva técnica sin objeciones, la mayoría se opuso tajantemente al ingreso de la fotografía en el mundo del arte, a pesar de que sus principios básicos (cámara oscura, estenopeica, lucida etc.) se conocían y utilizaban desde los árabes y a través de las meticulosas definiciones de Leonardo D' Vinci en el renacimiento. Parece que siempre ha habido, hay y habrá un grupo conservador, que realiza todos los esfuerzos necesarios para evitar el desarrollo de un nuevo invento y el probable desplazamiento de lo conocido (como ejemplo baste recordar el manifiesto en que se objeta la inclusión del sonido en el cine, firmado entre otros por Pudovkin y Eisenstein).

Los artistas conocen las formas y el modo de distribuir las en el espacio. También conocen estructuras internas de un plano y las relaciones que es posible establecer entre ellas. Trabajan con el color, lo mezclan entre sí para obtener tonos, matices o gradaciones aplican el claro oscuro, utilizan el fondo, la línea, los volúmenes, desarrollan los diferentes tipos de perspectivas, hablan de profundidad, luces y sombras, y todo esto lo ponen a su disposición para crear y desarrollar imágenes.

Por tanto, el grupo de artistas que adopta la técnica fotográfica es aquel que por diferentes motivos no había descollado plenamente, pero que poseía todo el caudal de conocimientos que proporciona la Academia y que le permitirá establecer las bases para el ulterior desarrollo del lenguaje fotográfico.

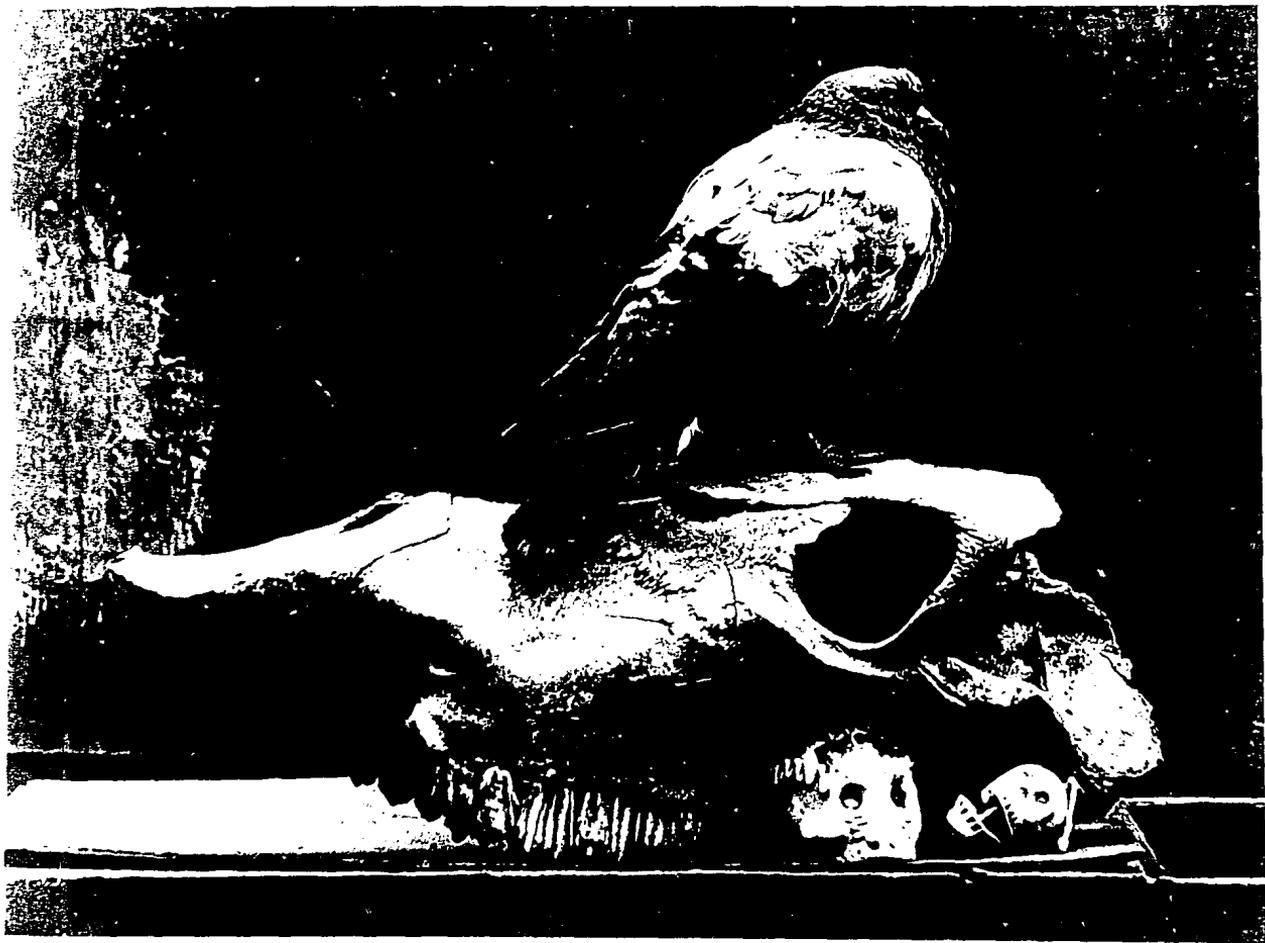
Si tomamos en cuenta esto, veremos lo paradójico que resulta el hecho de que sean los artistas quienes con mayor tenacidad se opongan a considerar las posibilidades plásticas y artísticas de la imagen fotográfica. Algunos de ellos la vituperan públicamente hacen escarnio de ella al relegarla a una supuesta función reproductora de la realidad y acusarla por ello de deformarla (recuérdese los escritos de Charles Baudelaire, Dominique Ingres) y pervertir el gusto de la gente. Pero en privado su máximo placer consiste en sentarse frente y posar frente a la cámara con el fin de quedar plasmados con todos los detalles en la emulsión sensible (retratos, autorretratos), o bien, colocan a sus modelos en las poses y expresiones que requieren las soluciones de sus obras y las fotografían desde todos los ángulos posibles tomando en cuenta luces y encuadres, y con ésto se ahorran un tiempo valioso que requieren para la pronta terminación de sus obras, recurso muy utilizado en nuestros tiempos.

La polémica seguirá paralela al desarrollo de las técnicas, los equipos y los procesos fotográficos. Incluso en la actualidad hay artistas que se niegan a considerar la imagen fotográfica en su quehacer artístico-plástico.

Pero ésta vieja querella entre los artistas no impidió que la fotografía fuera definiendo los elementos, formas y relaciones que estructuran su sintaxis. En consecuencia ahora posee un lenguaje, además de su característica de registro de partes de realidad mediante procesos físico-químicos orientado al desarrollo de nuevas tecnologías. Estas nos han permitido acceder a mundos antes vedados por nuestras limitaciones humanas (microfotografía y macrofotografía) y han hecho posible conocer el funcionamiento de los órganos internos de un ser vivo, los parásitos más pequeños e incluso partículas elementales en movimiento.

Para concluir con este apartado podemos decir que actualmente existen técnicas fotográficas especializadas, para cada necesidad que el saber humano demande, y que por su complejidad hay intentos de dotarla de una clasificación, para poder acercarse a estudiarla. A través de ella conocemos casi o al mismo tiempo los detalles de un suceso importantes como alunizaje, golpe de Estado en Chile, sismo en la Cd. de México, bombardeo en Bagdad, encuentros culturales deportivos entre otros.

CAPITULO 1

DEFINICIONES

«ARTE FOTOGRAFICO», «FOTOGRAFIA ARTISTICA» O «FOTO DE AUTOR»,

Entran en una misma clasificación. Se entienden como el producto final y acabado del artista, que se valen en primer termino de la técnica fotográfica, en seguida de los elementos del lenguaje fotográfico y por último de conceptos que le son afines a la fotografía para mostrarnos su visión de la realidad, su mundo interno, su manera de apropiarse de lo tangible, su sensibilidad y tantas cosas mas. Pero aquí vale preguntarnos: ¿acaso los estudiantes de una escuela de arte sólo necesitan acercarse a la fotografía con el fin de producir imágenes plásticas?, «la técnica fotográfica servirá sólo para desarrollar su estilo personal» y será ésa su única utilidad, ¿no estaremos cayendo en el extremo de los que consideraban que la fotografía en una Escuela de Arte debía servir de apoyo didáctico, para las clases de dibujo, perspectiva, pintura entre otros?.

Podemos responder sin duda alguna que los artistas requieren del conocimiento fotográfico en estos terminos:

1.1 Como reproductor de imágenes artísticas ya dadas.

1.2 Para registro que conduzca a disponer de un archivo de imágenes que sirvan para dar soluciones plásticas posteriores.

1.3 Como un lenguaje más que amplíe el abanico de posibilidades de las artes visuales.

Por tanto es necesario desarrollar un curso que proporcione las herramientas técnicas y los lenguajes fotográficos permitiendo al alumno cubrir sus necesidades, que el estudio, el aprendizaje y la práctica de las artes visuales le demande.

Revisemos algunas consideraciones que pensamos apropiadas para desglosar los puntos antes mencionados:

1.1. Actualmente la mayoría de las obras que han llegado a conformar la historia del arte y aquellas otras que se producen constantemente, sólo se conocen a través de reproducciones del original, e incluso de la mismas se da el caso de poder acceder a fotografías pioneras sólo a través de copias fotográficas, éstas sustituyen a las colecciones de obra original en las Escuelas o Academias que servían fundamentalmente para el estudio de determinado estilo, autor o técnica que el nivel educativo requería. Así enciclopedias, publicaciones especializadas, las diapotecas, fototecas, videotecas, filmotecas y recientemente discos compactos, han tomado el lugar de los originales que colgaban de los muros en las galerías académicas. También el objeto artístico original que el alumno producía y que por su calidad era seleccionado para formar parte de ese archivo, se ve remplazado cada vez mas por una fiel reproducción fotográfica.

Sin embargo sólo son pesares, ya que este objeto producido por el alumno requiere ser fotografiado para:

1.1.1 Contar con una memoria fotográfica que muestre los pasos que se siguieron para concluir la obra (bitácora).

1.1.2 Tener un seguimiento del desarrollo profesional del alumno durante estancia en las aulas.

1.1.3 Contar con un portafolios que evite al alumno tener que trasladar toda su obra, cada vez que se requiera.

1.1.4 Obtener imágenes que el alumno habrá de utilizar para ilustrar invitaciones, folletos, carteles o cualquier medio de impresión que promueva su trabajo en general y sus exposiciones en particular.

Para fotografiar el objeto artístico no sólo se requiere tener un profundo conocimiento técnico (recuérdese el deterioro sufrido por las pinturas de Altamira, debido entre otras cosas al uso del flash), sino que es necesario conocer las características y cualidades del lenguaje artístico de ese objeto (revisemos la perspectiva poliangular de Siqueiros). Asimismo, debe tomarse en cuenta que los materiales fotográficos tratan de imitar la apariencia de los objetos, ¡pero no son los objetos!, de allí que se necesite un análisis de aquello que se va a fotografiar para utilizar los equipos, herramientas y materiales adecuados. En relación con esto, nos sirven de ejemplo las investigaciones realizadas por la Polaroid, con sus cámaras de formato grande, sobre las pinturas al fresco de Miguel Angel Buonarroti en la Capilla Sixtina.

Si al autor del objeto artístico se le da a conocer como fotografiar su propia producción se cimienta la existencia en imágenes fotográficas de la secuencia de su hacer artístico, su estilo y sus procedimientos, y el mismo será capaz de proporcionar fotografías del objeto terminado que causen el mismo impacto que los originales.

Se puede pensar que el artista no estará dispuesto a distraerse de su trabajo para fotografiar y fotografiarse, pero estamos seguros de que sabrá dirigir y coordinar apropiadamente a uno o varios fotógrafos para que realicen este registro.

1.2 En este punto, a diferencia del anterior, veremos que aunque la imagen pase a formar parte de un archivo, el alumno no se limitará a fotografiar obra ya terminada, sino que buscará modelos y los fotografiará de acuerdo con el tema que el artista este trabajando. (Degas, Delacroix). Ahondemos un poco más, los archivos fotográficos que existen en el mundo para consulta de los especialistas o del ciudadano común, se formaron con un fin de fotografías que los autores tomaron durante sus viajes, por gusto o por trabajo, podríamos asegurar con poco margen de error que ninguno de ellos tomó fotografías con el objetivo de formar o de que sirvieran para darle forma a un archivo de imágenes. Por otra parte sabemos de antemano que es necesario conocer con detenimiento las herramientas, equipos materiales y procedimientos de la fotografía, ya que esto permitirá darle forma a las ideas que previamente se definieron. Al revisar el siguiente ejemplo se encontrarán las constantes o pasos que debe seguir un artista para formar su archivo.

El artista referido es un pintor que ha decidido representar mediante las formas de los perros pérdida de ciertos valores humanos (como el cariño, la amistad, el humanismo) que el pintor en su constante afán

modernizador constante ha dejado de lado. Ya tiene su objetivo clarificado y por ende su objeto a fotografiar (el equipo fotográfico sustituye a la tradicional libreta de apuntes) y ahora se pregunta en relación con los perros qué raza, qué color, qué tamaño, qué condiciones. Es necesario una definición, puesto que de no hacerlo así saldría armado con su cámara y tomaría fotos de todo aquello que oliera, finjiera o aparentara ser un perro. Después de eso ya se puede considerar que tiene el tema, y la delimitación de los objetivos.

Por último, este artista debe marcarse un método, decidir si su lugar de trabajo va a ser un estudio, la calle, las perreras o casas donde éstos habiten, y determinar las poses que requiere, los acercamientos o detalles etc. Para evitar las fotografías realizadas a diestra y siniestra, que le proporcionen imágenes vacuas o ineficaces, el artista requiere de un plan de trabajo que consolide su archivo y le permita ser consecuente con el uso de imágenes fotográficas, así como con los temas y conceptos que está tratando (Francis Bacon es un ejemplo claro de esta forma de trabajar). La anterior es una forma de trabajo que no niega la existencia de otras. Hay un grupo de artistas que siguen una metodología como la que se describe a continuación. Aquí vemos al artista que ha donde quiera que se desplaza, lleva como su eterna acompañante una cámara lista para registrar todo lo que su sensibilidad le pida, piensa que mas adelante para algo han de servir ese cúmulo de imágenes y con cajas y cajas de estas llena su estudio; en espera que este «algo» surja. Cuando esto sucede, el artista recuerda que en algún lado guarda una imagen que obtuvo hace algunos días y que tiene toda la relación conceptual necesaria para desarrollar con ella el tema que está tratando y después de revolver algunos minutos, horas o días su archivo la encuentra y la utiliza conforme a lo imaginado.

Si se observa con detalle este último método de trabajo, encontramos las siguientes posibles objeciones:

1.2.1 Las imágenes obtenidas no están desarrolladas de acuerdo con un tema

1.2.2 Generalmente la información que ellas proporcionan es limitada, por que al realizarse hizo falta una guía.

1.2.3 La conclusión del artista en una obra se da de una manera arbitraria, luces, sombras, perspectiva, proporciones etc, no concuerdan con el todo y el resultado es un agregado o pastiche.

Sólo la planeación adecuada del trabajo fotográfico que tenga como objetivo generar un archivo y que sirva de apoyo para la realización del trabajo plástico evitará el dispendio de materiales y de energía y tendrá por consecuencia que la solución final del trabajo artístico será de alto nivel de excelencia.

1.3 La fotografía como una posibilidad mas dentro del repertorio de técnicas métodos y procedimientos con que cuentan las Artes Visuales.

De la misma manera que la música, el teatro, la pintura y el grabado entre otros se han ganado un lugar dentro de las Artes Plásticas (principalmente porque tienen lenguajes, técnicas y parámetros conceptuales propios), la fotografía ha tenido como vimos antes que batallar denodadamente para entrar en este ámbito. Esta no es la ocasión apropiada para debatir si la fotografía es Arte o no, basta con saber que la mayoría la acepta como tal, así que lo importante es tratar de dilucidar como puede utilizarla un artista para realizar su propuesta plástica.

En relación con esto citemos en 1890 una frase que apareció en el diario de las asociaciones de industrias químicas de París: «lograr una imagen perfecta en fotografía es un arte; lograr un negativo técnicamente perfecto es una ciencia».

En su formación el alumno de Artes Visuales adquiere en cada clase, cada día, cada curso, semestre a semestre, adquiere el conocimiento de los elementos que le servirán para formar sus obras; en su formación profesional contribuyen materias como Educación Visual, diseño básico, teoría e historia del arte etc. las cuales podrá ejercitar y aplicar en los talleres de investigación visual.

Las visitas a talleres y exposiciones o proyecciones de obra, ayudan al alumno a nutrir su sensibilidad y ampliar sus horizontes a la par que definen sus intereses y búsquedas personales; también pueden ayudarlo a descubrir que en el área de la fotografía sus posibilidades artísticas encuentran el cauce apropiado para desarrollarse. Y si consideramos válida la última frase citada, el alumno tendrá que considerar los siguientes aspectos;

1.3.1.- El conocimiento profundo de la técnica.

1.3.2.- El dominio de los elementos que conforman el lenguaje fotográfico.

1.3.3.- El uso y conocimiento de la historia fotográfica, así como de los términos y conceptos de que se vale.

1.- No sólo basta aprender a oprimir el botón disparador de la cámara, es necesario conocer en detalle las herramientas y equipos fotográficos, para poder desmenuzarlos; la estructura, manejo y fundamentos científicos mecánica, física, ópticas de las capacidades y cualidades de los materiales fotosensibles así como sus composiciones químicas, y los formularios químicos que permitirán la manipulación adecuada, intencional y orientada para los mejores logros fotográficos. Estas soluciones tienen cantidades específicas, nombres precisos, así como efectos y funciones perfectamente estudiados.

Además de lo anterior, hay un elemento que es la base y el fundamento del lenguaje fotográfico: la luz. Si sabemos qué es, cuál es su comportamiento y cuáles son sus características físicas y su influencia en la psicología del ser humano, podremos advertir su manera de relacionarse con los objetos y como influye en ellos engrandeciéndolos o minimizándolos, deformándolos, suavizándolos etc.

El conocimiento profundo de la luz cimienta el edificio en que se sustenta la fotografía, garantizando la alta calidad de los resultados.

1.3.2.- Es erróneo pensar que el lenguaje fotográfico, sólo tiene que estructurarse a partir de sus elementos (resolución, nitidez, profundidad de campo, encuadre etc.). El alumno de un taller de fotografía, inmerso en una escuela de arte, nutre su lenguaje fotográfico con una serie de conceptos, términos, soluciones, y técnicas aprendidas en otras áreas de enseñanza y manufactura del arte; pero no se trata de imitar o apropiarse de las soluciones de esas áreas, sino de asimilar las propuestas y conceptos afines a la sintaxis fotográfica y de esta manera regresáramos al origen del invento fotográfico: fueron artistas los que la desarrollaron y soldificarón, gracias a su preparación. Esto nos lleva al siguiente punto en la libreta.

1.3.3.-La historia de los fotógrafos y de la evolución en los materiales , equipos y procedimientos, permitirá contextualizar las maneras de hacer fotografía en un momento determinado y conceptualizar acerca de las estructuras formales e incluso de de cada uno sus elementos.

La reflexión profunda en torno a las maneras en que el individuo se relaciona con las formas del quehacer fotográfico y como se establece esta relación como simple espectador, no garantiza la producción constante de obras de arte, pero sí la excelencia en la manufactura del producto.

Al principio de la era fotográfica, la fotografía trató de copiar las soluciones que se lograban principalmente en la pintura, de igualar, sus acabados, apropiarse de sus maneras de organizar los elementos formales en el plano (composición) e incluso de desplazarla de los temas que por siglos había usufructado.

La fotografía como toda técnica nueva ha sido propiciada por las necesidades de verosimilitud, inmediatez, abaratamiento de costos y rapidez, propias del desarrollo industrial, en este caso en el área de las imágenes, pero su lenguaje ha tenido que deslindarse poco a poco de estas primeras funciones y crecer independientemente de la tutela de la pintura. Para ello la fotografía ha tenido, primero que definir su lenguaje a través de la asimilación de los artistas plásticos, segundo, depurar y enriquecer aquello desarrollado por los primeros fotógrafos, y más aún enriquecerse con los logros de «sus hijos»: el cine, el video y la imagen computarizada.

Aquí debemos enfatizar que la fotografía se nutre de los demás lenguajes visuales, pero en el proceso de aprendizaje tratar de imitarlos; por el contrario, debe estudiárseles con profundidad ya que permiten el enriquecimiento de su propio lenguaje.

Después de estos comentarios ya podemos concluir en que una escuela de arte, como la Escuela Nacional de Artes Plásticas, es el centro idóneo para la enseñanza de la fotografía. Por sus instalaciones, estructura curricular, infraestructura académica y por las licenciaturas con las que cuenta, es una de las instituciones más importantes para la transmisión del conocimiento de la fotografía artística, fotografía de autor o el arte fotográfico.

CAPITULO 2

«EXPERIMENTACION VISUAL I»

2.1.- OBJETIVOS

La fotografía en blanco y negro es un procedimiento con el cual los pioneros hacen su aparición y del que desarrollan las primeras letras de su lenguaje. Recientemente se ha visto minimizado por el impresionante avance de los materiales fotográficos en y para el color y, sobre todo, por la gran difusión en todos los medios de la imagen en color pero, si consideramos que el conocimiento de los materiales y la técnica para obtener imágenes en blanco y negro debe hacerse pertinente aclarar que no se pretende hacer una separación entre los procesos en color y en blanco y negro y mucho menos establecer que son dos lenguajes distintos; por el contrario debe quedar claro que ambas forman una unidad y que sólo por que es necesario seguir una secuencia en su enseñanza proponemos en primer término al blanco y negro.

OBJETIVO GENERAL:

Que el alumno conozca, domine y aprenda el manejo del equipo, los materiales, la técnica, el lenguaje y la historia de la fotografía para dar respuesta a problemas específicos que plantee el área de las artes visuales en el campo de la fotografía .

OBJETIVO DEL CURSO:

Que el alumno aprenda y domine el proceso fotográfico en blanco y negro para obtener imágenes que cubran los requerimientos de la plástica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Que el alumno conozca, aprenda y domine el manejo de los equipos y herramientas que intervienen en los procesos fotográficos .
- Que conozca y aprenda a manipular los materiales fotográficos para la impresión en blanco y negro.
- Que conozca, aprenda y ejercite los elementos básicos formales y compositivos de la imagen fotográfica.
- Que aprenda y conozca la historia y la evolución de los equipos ,los procesos y los conceptos de la imagen fotográfica.

2.2.- UNIDADES TEMATICAS

UNIDAD 1

«Las categorías fotográficas».

UNIDAD 2

«La luz».

UNIDAD 3

«La óptica fotográfica».

UNIDAD 4

«Clasificación de las cámaras fotográficas».

UNIDAD 5

«Clasificación de las emulsiones fotográficas».

UNIDAD 6

«Emulsiones fotográficas para blanco y negro».

UNIDAD 7

«Exposición, relación diafragma (f), tiempo (T)».

UNIDAD 8

«Equipos y procesos para revelar películas en blanco y negro».

UNIDAD 9

«Sustancias químicas para revelar película en blanco y negro».

UNIDAD 10

«Equipos y herramientas para la ampliación fotográfica».

UNIDAD 11

«Clasificación de papeles fotográficos para blanco y negro».

UNIDAD 12

«Historia de los equipos fotográficos».

UNIDAD 13

«Historia de la imagen otográfica».

UNIDAD 14

«Sistemas compositivos en la imagen fotográfica».

2.3.- CONTENIDOS POR UNIDAD

UNIDAD I

«Las categorías fotográficas»

Objetivo particular:

Que el alumno defina y utilice las diferentes categorías fotográficas para ubicar las imágenes en el ámbito de las artes visuales.

1.1 Introducción.

1.2 Foto aficionado.

1.3 Foto periodismo.

1.4 Foto científica.

1.5 Foto comercial.

1.5.1 Identificación .

1.5.2 Evento .

1.5.3 Publicitaria.

1.6 Foto artística.

UNIDAD 2

«La luz»

Objetivo particular:

Que el alumno conozca y aprenda a utilizar los diferentes comportamientos de la luz para la obtención de imágenes fotográficas.

2.1 Introducción.

2.2 Reflexión.

2.3 Refracción.

2.4 Dispersión.

2.5 Transmisión.

2.6 Clasificación para su uso en la fotografía:

2.6.1 Dura .

2.6.2 Suave.

2.6.3 Dispersa.

2.6.4 Incidente.

2.6.5 Reflejada.

UNIDAD 3

«La óptica fotográfica»

Objetivo particular:

Que el alumno conozca la clasificación de lentes, objetivos, visores y sistemas de enfoque, para seleccionar y usar el adecuado según sus requerimientos fotográficos.

3.1 Introducción.

3.2 Aberraciones.

3.3 Objetivos normales.

3.4 Objetivos angulares.

3.5 Tele objetivos.

3.6 Objetivos zoom.

3.7 Otros.

3.8 Visores.

3.8.1 Independientes

3.8.2 Telemétricos

3.8.3 Réflex

3.9 Sistemas de enfoque.

3.9.1 Manuales

3.9.2 Automáticos

UNIDAD 4

«Clasificación de las cámaras fotográficas»

Objetivo particular:

Que el alumno conozca y domine los diferentes formatos de cámaras para usarlas de acuerdo con los problemas planteados por las necesidades fotográficas en las artes visuales.

4.1 Introducción.

4.2 Cámara estenopeica.

4.3 Cámaras manuales.

4.4 Cámaras automáticas.

4.5 Cámaras SLR.

4.6 Cámaras TLR.

4.7 Cámaras de formato pequeño.

4.8 Cámaras de formato medio.

4.9 Cámaras de formato grande o de gran formato.

UNIDAD 5

«Clasificación de las emulsiones fotográficas»

Objetivo particular:

Que el alumno conozca, aprenda y ponga a su servicio, de acuerdo con sus necesidades profesionales las diferentes emulsiones fotográficas

5.1 Introducción.

5.2 Películas negativas.

5.2.1 Para blanco y negro

5.2.2 Para color

5.3 Películas positivas.

5.3.1 Para blanco y negro

5.3.2 Para color

UNIDAD 6

«Emulsiones fotográficas para revelar en blanco y negro»

Objetivo particular:

Que el alumno conozca y domine la clasificación de materiales fotosensibles para blanco y negro y los utilice adecuadamente en la solución de problemas fotográficos.

6.1 Introducción.

6.2 Clasificación por su sensibilidad al color.

6.2.1 Ortonon.

6.2.2 Ortocromáticas.

6.2.3 Pancromáticas.

6.2.4 Ortopancromáticas.

6.2.5 Cromógenas.

6.2.6 Infrarrojas.

6.2.7 Rayos X.

6.3 Clasificación por su sensibilidad a la luz.

6.3.1 Películas lentas (sensibilidad baja).

6.3.2 Películas de sensibilidad media.

6.3.3 Películas rápidas (sensibilidad alta).

6.3.4 Películas extra rápidas (sensibilidad muy alta).

UNIDAD 7

«Exposición (relación diafragma tiempo)

Objetivo particular:

Que el alumno conozca, aprenda y utilice de manera adecuada los diferentes sistemas para obtener imágenes técnicamente bien expuestas.

7.1 Introducción.

7.2 Sensitometría.

7.3 Regla f:16.

7.4 Prospectos del fabricante.

7.5 Exposímetros.

7.5.1 Integrado a la cámara.

7.5.2 Manual.

UNIDAD 8

«Equipos y procesos para revelar película en blanco y negro»

Objetivo particular:

Que el alumno conozca, aprenda y utilice correctamente los diferentes equipos, herramientas y materiales que se utilizan en el revelado de la película en blanco y negro.

8.1 Introducción.

8.2 Equipo de revelado

8.2.1 Tinas (cubetas y charolas).

8.2.2 Mandil.

8.2.3 Carretes (espirales de plástico) sistema paterson.

8.2.4 Carretes de acero inoxidable.

8.2.5 Tanques o cubas de revelado.

8.3 Sustancias químicas reveladoras para impresión en blanco y negro

8.3.1 Preparación de soluciones de reserva.

8.3.2 Tiempos y temperaturas.

8.3.3 Reveladores.

8.3.3.1 De medio tono.

8.3.3.2 De alto contraste.

8.3.4 Baños de paro.

8.3.5 Fijadores.

8.3.6 Otras.

8.4 Laboratorio.

8.4.1 Distribución.

8.4.2 Equipos de seguridad.

8.4.3 Equipos de ampliación.

8.4.4 Equipos de secado.

8.4.5 Equipos de montado.

UNIDAD 9

«Sustancias químicas para revelar películas en blanco y negro».

Objetivo particular:

Que el alumno conozca los componentes y funciones de las sustancias químicas, con el fin de seleccionarlas y usarlas adecuadamente según los problemas que le plante la técnica fotográfica

9.1 Introducción.

9.2 Reveladores

9.2.1 Componentes.

9.2.2 Funciones.

9.2.3 Alto contraste.

9.2.3.1 Para papel.

9.2.3.2 Para película.

9.3 Baños de paro.

9.3.1 Baño de paro.

9.3.2 Acido acético.

9.3.3 Otros.

9.4 Fijadores.

9.5 Intensificadores.

9.6 Reductores.

9.7 Viradores.

9.8 Otros.

UNIDAD 10

«Equipos y herramientas para la ampliación fotográfica».

Objetivo particular:

Que el alumno conozca y aprenda a manipular las herramientas y los equipos de ampliación para que pueda obtener imágenes fotográficas que cumplan sus requisitos artísticos y técnicos.

10.1 Introducción.

10.2 Ampliadoras.

10.2.1 De condensación.

10.2.2 De difusión.

10.2.3 Para blanco y negro.

10.2.4 De color.

10.3 Objetivos.

10.4 Relación diafragma-distancia-tiempo.

10.5 Marginadoras.

10.6 Reloj de ampliadoras.

10.7 Enfocadores.

10.8 Prensa de contacto.

UNIDAD 11

«Clasificación de papeles fotográficos para blanco y negro».

Objetivo particular:

Que el alumno conozca y aprenda las diferentes características que poseen los papeles fotográficos para ampliaciones en blanco y negro y los utilice para los fines que le demande la imagen fotográfica.

11.1 Introducción.

11.2 Formatos.

11.3 Superficies.

11.4 Sensibilidad.

11.5 Base.

11.6 Gramaje.

UNIDAD 12

«Historia de los equipos fotográficos».

Objetivo particular:

Que el alumno conozca y aprenda el desarrollo de los equipos y procedimientos fotográficos, y de esa manera pueda seleccionar los más adecuados para la realización de tomas fotográficas.

12.1 Antecedentes.

12.2 Primeros equipos.

12.3 Primeras emulsiones.

12.4 Cámaras pequeñas.

12.5 Películas flexibles.

12.6 Cámaras TLR.

12.7 Cámaras SLR.

12.8 Fotografía Polaroid.

12.9 Fotografía digital.

UNIDAD 13

«Historia de la imagen fotográfica».

Objetivo particular:

Que el alumno conozca y analice el desarrollo de la imagen fotográfica así como su impacto social, lo cual le permitirá contextualizarla y utilizarla de acuerdo con fines previamente establecidos.

13.1 Imagen prefotográfica.

13.2 Primeros fotógrafos.

13.3 Fotografía-arte-documento.

13.4 Estilos fotográficos.

13.5 Fotografía-cine.

13.6 Fotografía-televisión.

13.7 Fotografía óptico-físico-química versus fotografía electrónica.

UNIDAD 14

«El lenguaje fotográfico».

Objetivo particular:

Que el alumno conozca y aprenda a dominar los elementos y las reglas que intervienen en el lenguaje fotográfico.

14.1 Introducción.

14.2 Figura-fondo.

14.3 Forma.

14.4 Textura.

14.5 Tono.

14.6 Sistema de tercios.

14.7 Simetrías.

14.8 Angulos.

14.9 Encuadre.

14.10 Definición.

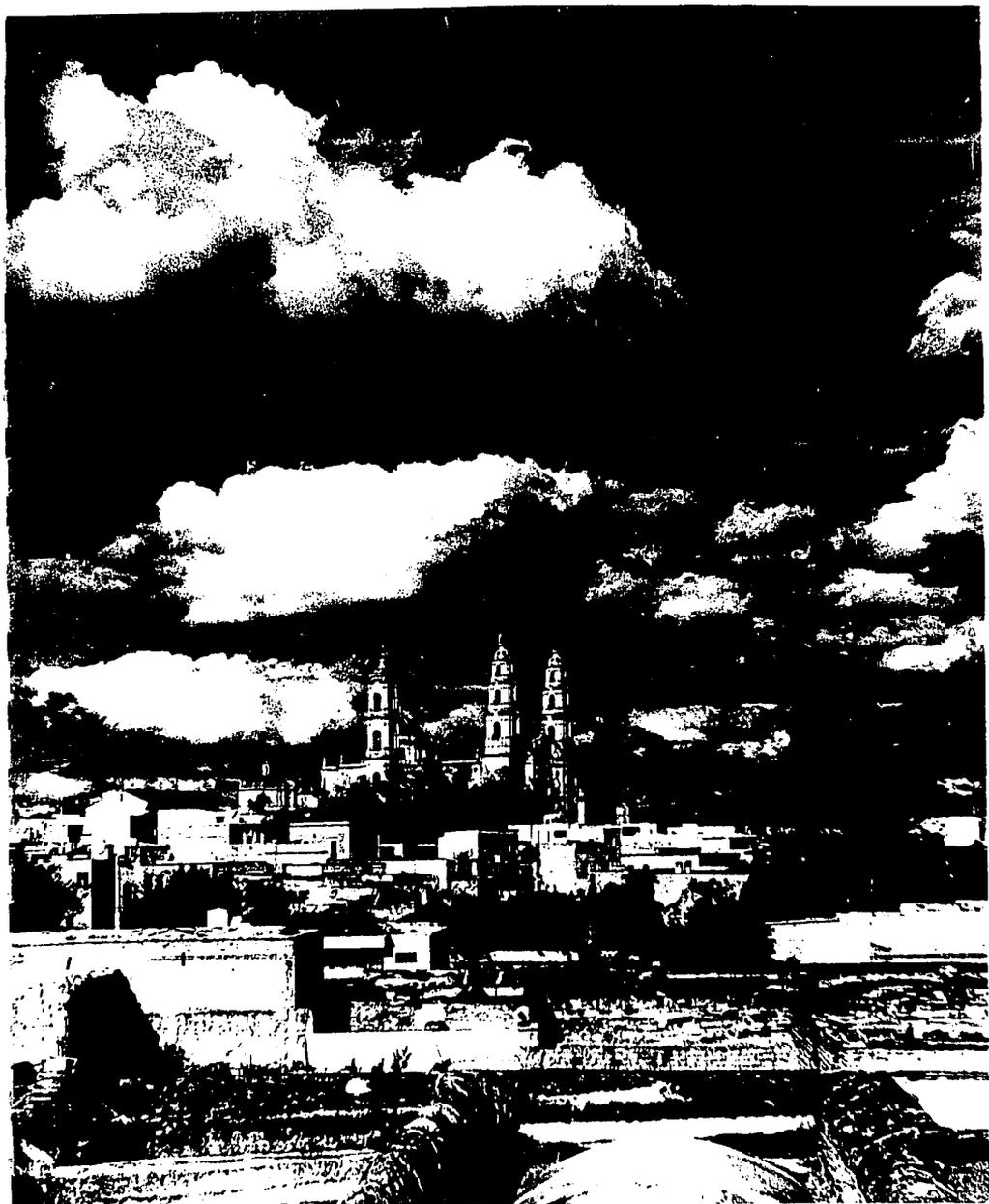
14.11 Profundidad de campo.

14.12 Enfoque.

14.13 Movimiento.

14.14 Resolución.

14.15 Otros.

CAPITULO 3

EXPERIMENTACION VISUAL II

3.1.- OBJETIVOS

La presencia del color en la imagen fotográfica ha sido resultado de investigaciones que condujeron a obtener y fijar la imagen por primera vez; la falta de equipos y herramientas no hizo posible su perfeccionamiento durante esos primeros años. Sin embargo imágenes de aquellas épocas se conocen con color, el cual fue añadido después de la realización de la fotografía (coloreado a mano). Así mismo no deja de sorprender la existencia de imágenes en color directo (color en las emulsiones), aunque por diferentes motivos éste no haya sido desarrollado con la misma intensidad que la técnica en blanco y negro, sino hasta la segunda mitad del siglo XX, de una manera vertiginosa, ocasionando con ello un aparente desplazamiento del blanco y negro. El abaratamiento en los costos y la gran diversidad en la oferta ha logrado el milagro de la rápida popularización; de la técnica en color.

Aunque el procedimiento para la obtención de la imagen en color sea el mismo que para la de blanco y negro, sus criterios de realización, evaluación y conceptualización son distintos, y por ello consideramos necesario la obtención del conocimiento que permiten dominarlo.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

Que el alumno conozca y aprenda a dominar los procedimientos técnicos, formales y conceptuales de la imagen fotográfica en color, para que sea capaz de solucionar problemas que le plante el área de las Artes Visuales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Que conozca las cualidades y características de los materiales fotográficos en color.
- Que manipule los materiales químicos para color.
- Que aprenda y ponga a su servicio las herramientas y equipos para fotografía en color.
- Que domine los elementos formales del lenguaje fotográfico en color.
- Que conozca la historia del equipo y los procesos en color.

3.2. UNIDADES TEMATICAS

UNIDAD 1

«Temperatura de color»

UNIDAD 2

«Películas negativas en color».

UNIDAD 3

«Películas reversibles en color».

UNIDAD 4

«Sustancias químicas para procesar películas en color»

UNIDAD 5

«Herramientas y equipos para procesar películas en color».

UNIDAD 6

«Papeles para fotografía en color».

UNIDAD 7

«Sustancias químicas para procesar papeles en color».

UNIDAD 8

«Equipos y herramientas para procesar ampliaciones en color».

UNIDAD 9

«Sistemas compositivos en la imagen fotográfica en color».

UNIDAD 10

«Historia de la fotografía en color».

UNIDAD 11

«Iluminación».

3.3. CONTENIDOS POR UNIDAD

UNIDAD 1

« Temperatura de color»

Objetivo particular:

Que el alumno conozca la temperatura de color de los diferentes sistemas de iluminación, tanto natural como artificial y las utilice de acuerdo con los materiales así como a sus necesidades fotográficas.

1.1 Introducción.

1.2 Luz de día.

1.3 Luz artificial.

1.3.1 De emisión continua

1.3.2 De destello.

1.4 Ley de reciprocidad.

UNIDAD 2

«Películas negativas en color».

Objetivo particular:

Proporcionar al alumno el conocimiento de las características, cualidades y limitaciones técnicas de los materiales fotográficos negativos en color, así como su uso en la solución de problemas que el arte le plantee.

2.1 Introducción.

2.2 Antecedentes.

2.3 Características.

2.3.1 Físicas

2.3.2 Químicas

2.4 Formatos.

2.5 Fotografía instantánea.

2.6 Películas de ISO variable.

2.7 Películas para luz de día.

2.8 Películas para luz artificial.

UNIDAD 3

« Películas reversibles en color»

Objetivo particular:

Dotar al alumno de conocimientos sobre las características de las películas reversibles, sus cualidades y limitaciones, para solucionar problemas relacionados con su trabajo plástico.

3.1 Introducción.

3.2 Características.

3.2.1 Físicas.

3.2.2 Químicas.

3.3 Para luz artificial.

3.4 Para luz de día.

3.5 Infrarroja.

3.6 De ISO variable.

UNIDAD 4

« Sustancias químicas par procesar películas en color»

Objetivo particular:

Que el alumno conozca los conjuntos de sustancias químicas reveladoras de película en color más comunes, sus temperaturas y tiempos de preparación y de uso.

4.1 Introducción.

4.2 Componentes químicos

4.2.1 Para negativos de color.

4.2.1.1 Luz artificial.

4.2.1.2 Luz de día.

4.2.2 Para diapositivas de color

4.2.2.1 Normales

4.2.2.1.1 Luz de día.

4.2.2.1.2 Luz artificial.

4.2.2.2 Infrarrojas.

4.2.2.3 De ISO variable.

4.3 Métodos de preparación.

4.4 Conservación.

4.5 Tiempos y temperaturas de uso.

4.6 Métodos de revelado.

UNIDAD 5

«Herramientas y equipo para procesar películas fotográficas en color».

Objetivo particular:

Proporcionar al alumno la información y el conocimiento de los equipos-herramientas que existen para procesar películas en color.

5.1 Introducción.

5.2 Mandil.

5.3 Espiral.

5.3.1 Metálico

5.3.2 Plástico (universal).

5.4 Tanques o cubas.

5.4.1 Metálico.

5.4.2 Universal.

5.5 Luces de seguridad.

5.6 Procesamientos mecánicos.

UNIDAD 6

« Papeles fotográficos para imagen en color»

Objetivo particular:

Que el alumno conozca las principales características de los papeles fotográficos para color y las aplique de acuerdo con sus requerimientos artístico-fotográficos.

6.1 Introducción.

6.2 Negativo-positivo.

6.3 Positivo-positivo.

6.4 Formatos.

6.5 Superficies.

6.6 Sensibilidad.

6.7 Base.

6.8 Gramaje.

UNIDAD 7

«Sustancias químicas para procesar papeles en color»

Objetivo particular:

Proporcionar al alumno el conocimiento sobre las sustancias químicas de los diferentes procesos para papel en color .

7.1 Introducción.

7.2 Negativo-positivo.

7.3 Positivo-positivo.

7.4 Características químicas.

7.5 Tiempos y temperaturas de preparación.

7.6 Conservación.

7.7 Tiempos y temperaturas de uso.

7.8 Métodos de uso .

UNIDAD 8

«Equipos y herramientas para procesar ampliaciones en color»

Objetivo particular:

Proporcionar al alumno el conocimiento sobre las principales características de equipos y herramientas para procesar ampliaciones en color, así como su uso adecuado.

8.1 Introducción.

8.2 Equipos de laboratorio.

8.3 Ampliadora.

8.3.1 Con cabezal de color.

8.3.2 Con filtros de gelatina.

8.4 Densitómetro.

8.5 Prensa de contactos.

8.6 Marginadoras.

8.7 Enfocadores.

8.8 Relojes de ampliadora.

8.9 Tinas (charolas).

8.10 Tanque de revelado.

UNIDAD 9

« Sistemas compositivos en la imagen fotográfica en color»

Objetivo particular:

Que el alumno conozca los principales elementos formales de los sistemas compositivos así como sus usos apropiados en la imagen de color.

9.1 Introducción.

9.2 La luz.

9.3 La luz y el color.

9.4 El color.

9.4.1 Saturación

9.4.2 Tinte

9.4.3 Luminosidad

9.5 Contraste y color.

9.6 La línea y el color.

9.7 La forma y el color.

9.8 El ritmo y el color.

9.9 La textura y el color.

9.10 El volumen y el color.

9.11 Los elementos internos.

9.12 Formatos.

9.12.1 Horizontal.

9.12.2 Cuadrado.

9.12.3 Vertical.

9.12.4 Otros.

9.13 Divisiones del formato.

9.14 Marco dentro del marco.

- 9.15 Punto de vista.
- 9.16 Enfasis por color.
- 9.17 La sección áurea.
- 9.18 Estructura.
- 9.19 Colores relacionados.
- 9.20 Colores opuestos.
- 9.21 Equilibrio de color.
- 9.22 Simetría en color.
- 9.23 Peso del color.
- 9.24 Profundidad y distancia.
- 9.25 Movimiento y color.

UNIDAD 10

«Historia de la fotografía en color»

Objetivo particular:

Que el alumno conozca la historia de las primeras emulsiones, su posterior desarrollo así como sus posibilidades actuales.

10.1 Introducción

10.2 Primeras imágenes en color.

10.3 Primeras emulsiones en color.

10.3.1 Negativos en color.

10.3.2 Positivos en color.

10.4 Formulario de emulsiones a color

UNIDAD 11

« Iluminación »

Objetivo particular:

Dotar al alumno del conocimiento sobre las principales características de sistemas de iluminación utilizados en fotografía, usos, aplicaciones, cualidades y limitaciones.

1.1 Introducción.

11.2 Luz de día.

11.3 Iluminación artificial.

11.4 Diferentes fuentes de iluminación artificial.

11.5 Temperatura de color.

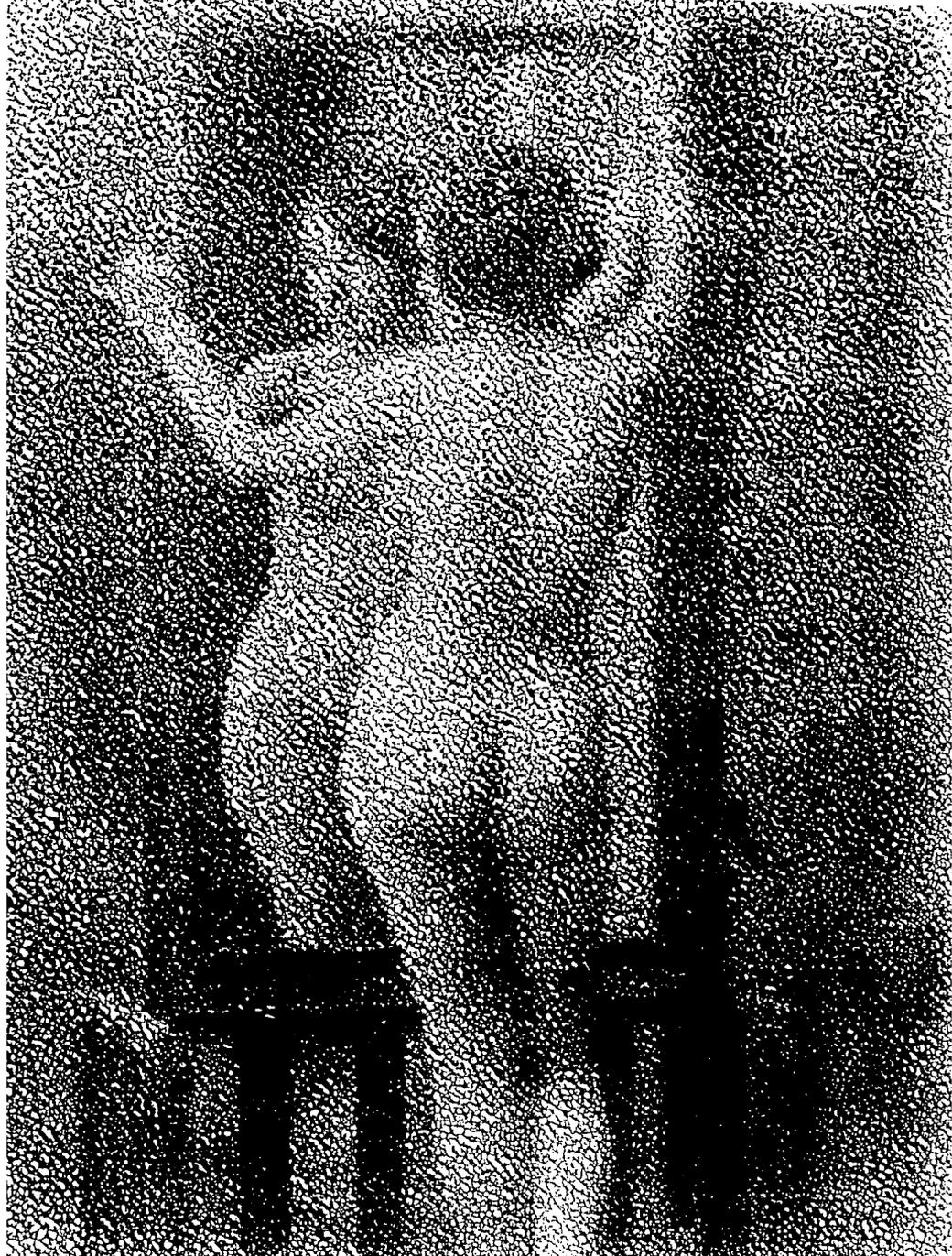
11.6 Filtros correctores.

11.7 Filtros de halo atmosférico.

11.8 Filtros de efectos.

11.9 Filtros difusores.

11.10 Filtros de colores.

CAPITULO 4

«EXPERIMENTACIÓN VISUAL III»

4.1. OBJETIVOS

Considerando que en semestres anteriores el alumno desarrolló primero el conocimiento de la fotografía en blanco y negro y después los procedimientos en color, es necesario, como un paso siguiente hacia el conocimiento de los efectos, conocer las manipulaciones de que puede ser objeto la imagen fotográfica, en el momento de la toma, a la hora de procesar o posteriormente, y esto brindará la oportunidad de explorar las posibilidades gráficas y plásticas de la imagen fotográfica.

Desde el inicio de la fotografía, y con el fin de dotarla del perfeccionamiento técnico adecuado, se experimentaron y desarrollaron un sin fin de materiales, procedimientos, combinaciones y técnicas, que fueron hechos a un lado, etiquetados etiquetados como errores y guardados en el cajón de los recuerdos por no rendir los frutos que se esperaban.

La dinámica social y la búsqueda experimental de los artistas hacen que nuestros modos-maneras de ver las cosas cambien constantemente. Así lo que ayer considerábamos mal y de pésimo gusto, hoy se vuelve agradable, bien hecho, sinónimo de vanguardia; por ello ahora se decide abrir ese viejo cajón y re experimentar con estas viejas-nuevas formas de hacer fotografía, y de esa manera el lenguaje adquiere nuevas dimensiones y avanza hacia su consolidación.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Proporcionar al alumno el conocimiento de los efectos fotográficos en la toma, las manipulaciones en el laboratorio y los tratamientos post-laboratorio a que puede ser sometida la imagen, así como su teorización y conceptualización para que al término del curso pueda disponer de ellos y aplicarlos a soluciones de problemas específicos que el área plástica le demande.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Dotar al alumno de los conceptos que le permita la comprensión y utilización de los grafismos fotográficos.
- Aprenda los métodos y procedimientos para obtener imágenes con efectos en la toma fotográfica.
- A través del conocimiento de los métodos en el laboratorio el alumno los altere y manipule par la obtención de imágenes fotográficas.
- Proporcionar el conocimiento de los métodos y procedimientos para la alteración de la imagen fotográfica después del laboratorio.
- Conozca y manipule la película litográfica de alto contraste.
- Conozca las teorías fotográficas acerca de las manipulaciones, que le permitan contextualizar su trabajo plástico.

4.2. UNIDADES TEMATICAS

UNIDAD 1

Historia de las manipulaciones fotográficas.

UNIDAD 2

La película litográfica de alto contraste.

UNIDAD 3

Efectos fotográficos con la cámara.

UNIDAD 4

Efectos fotográficos en el laboratorio.

UNIDAD 5

Efectos fotográficos post-laboratorio.

UNIDAD 6

Técnicas fotográficas antiguas.

4.2. CONTENIDOS POR UNIDAD

UNIDAD I

«Historia de las manipulaciones fotográficas»

Objetivo particular:

Que el alumno conozca y aprenda la historia de los efectos fotográficos así como la importancia que han tenido en los modos de ver.

- 1.1 Introducción.
- 1.2 Primeros materiales.
- 1.3 Primeros procedimientos.
- 1.4 Primeros fotógrafos.
- 1.5 Primeros teóricos.
- 1.6 Primeros críticos.
- 1.7 Primeras propuestas .
- 1.8 Formas de ver antes y después de la fotografía.

UNIDAD 2

« La película litográfica de alto contraste»

Objetivo particular:

Proporcionar al alumno el conocimiento de las características técnicas, físicas y químicas de la película de alto contraste así como sus aplicaciones experimentales .

2.1 Introducción.

2.1 Características físicas.

2.3 Características químicas.

2.4 Métodos de procesamiento.

2.4.1 Químicos de alto contraste

2.4.2 Químicos de medio tono.

2.5 Usos para lo que fue diseñada.

2.6 Usos en la experimentación.

UNIDAD 3

« Efectos fotográficos con la cámara»

Objetivo particular:

Dotar al alumno del conocimiento básico par la obtención de los principales efectos fotográficos que se pueden lograr con la cámara.

3.1 Introducción.

3.2 Lentes especiales .

3.3 Filtros especiales.

3.4 Aditamentos.

3.5 Mecanismos de la cámara.

3.6 Equipos de iluminación.

3.7 Películas especiales .

3.8 Imagen estenopeica.

3.9 Doble exposición.

3.10 Exposición múltiple.

3.11 Barridos.

3.12 Fisiogramas.

3.13 Imágenes estroboscópicas.

3.14 Proyecciones.

3.15 Exposición por zonas.

3.16 Luz coloreada.

3.17 Exposición / exposición.

UNIDAD 4

« Efectos fotográficos en el laboratorio»

Objetivo particular:

Que el alumno tenga conocimiento de las alteraciones a que pueden ser sometidos los procesos de los materiales para obtener efectos de laboratorio básicos.

4.1 Introducción.

4.2 Viñeteado.

4.3 Implosión.

4.4 Eclósión .

4.5 Difusión.

4.6 Texturización.

4.7 Deformación.

4.8 Fotomontaje.

4.9 Barridos.

4.10 Fotogramas.

4.11 Equidencidad.

4.12 Color Kay.

4.13 Solarización.

4.14 Efecto de Sabatier.

4.15 Alto contraste.

4.16 Relieves.

4.17 Grano reventado.

4.18 Posterización.

4.19 Línea de maqui.

4.20 Línea.

4.21 Sobre revelado.

4.22 Sub revelado.

4.23 Procesamiento con químicos para otros materiales.

4.24 Filtros de efectos.

UNIDAD 5

« Efectos fotográficos post-laboratorio»

Objetivo particular:

Métodos, materiales y procedimientos para la alteración de la imagen fotográfica después de su tratamiento en el laboratorio.

5.1 Introducción.

5.2 Métodos.

5.3 Teñido.

5.3.1 Anilinas.

5.3.2 Tintes textiles.

5.3.3 Acuarelas.

5.3.4 Marcadores.

5.4 Virados.

5.4.1 Al 100 %.

5.4.2 Por zonas.

5.5 Coloreados.

5.5.1 Tintas.

5.5.2 Lápices de color.

5.5.3 Acrílico.

5.5.4 Oleo.

5.5.5 Marcadores.

5.5.6 Acuarelas.

5.5.7 Retocadores.

5.5.8 Goaches.

5.5.9 Plumillas.

5.6 Blanqueadores.

5.7 Intensificadores.

5.8 Reductores.

5.9 Otros.

UNIDAD 6

« Técnicas fotográficas antiguas»

Objetivo particular:

Que el alumno conozca algunas de las mas importantes técnicas de fotografía antigua, que las integre a su trabajo y desarrolle de acuerdo a su trabajo plástico.

6.1 Introducción.

6.2 Goma Bicromatada.

6.3 Cianotipia.

6.4 Calotipia.

6.5 Proceso Van dyk.

6.6 Proceso a la leche.

6.7 Papel salado.

6.8 Emulsión líquida.

6.9 Colodión.

6.10 Bromóleo

CAPÍTULO 5

«EXPERIMENTACIÓN VISUAL IV»

5.1. OBJETIVOS

La enseñanza de la fotografía es más que la transmisión y adquisición del conocimiento sobre procesos técnicos, y en sus programas debe incluir las especulaciones a que ha sido sometida la materia. Esta debido a su gran variedad, ha requerido esfuerzos para encontrar una manera de organizarla y clasificarla, obviamente con sistemas que han sido el resultado de aportaciones de fotógrafos interesados en proporcionarle un lenguaje propio. Por su innovación esa variedad ha sido recogida y desarrollada por un grupo de artistas, lo cual ha ocasionado que los especialistas empiecen hablar de «estilo». Es importante aclarar que a pesar de que la fotografía tiene más de 150 años, los críticos y teóricos todavía no definen las categorías conceptuales para una interpretación objetiva, para un análisis profundo del impacto social de las tecnologías fotográficas.

Y por lo anterior los criterios que definen «tal» o «cual» estilo fotográfico son relativos; el trabajo de un autor puede considerarse dentro de varios estilos e incluso una sola imagen fotográfica puede encontrarse en esta situación.

El análisis detallado, de los diferentes estilos fotográficos y de la obra de los autores que los componen, como ejercicio pedagógico es enriquecedor y formativo; por lo tanto, en un curso de fotografía debe incluirse un estudio profundo de las técnicas de que se vale un autor para lograr sus fines, conocer cada una de las reglas de las que se sirve para estructurar los elementos recurrentes en su trabajo y profundizar en sus maneras de relacionar los dos puntos anteriores con los conceptos que transmiten.

El cuarto semestre de fotografía estará diseñado con el objetivo principal de que el alumno conozca los estilos fotográficos actuales, pero con el énfasis en que no se trata de imitarlos, sino que de aprenderlos, y assimilarlos para el desarrollo de su trabajo personal.

Es necesario mencionar la importancia que habrá de adquirir la fotografía digital y la relevancia que tiene en el medio fotográfico por la rapidez con que se obtienen resultados de alto nivel. De aquí que se contemple como último punto de un curso de fotografía la imagen digital, sin olvidar que no está dada de una manera definitiva: es un proceso en evolución que hasta ahora no ha definido una manera propia de estructurar imágenes.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

Dotar al alumno del conocimiento de los elementos técnicos , compositivos y conceptuales de los diferentes estilos fotográficos para que al término del curso cuente con la información necesaria para establecer los criterios que le permitirán desarrollar su lenguaje fotográfico propio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Que el alumno conozca y use las herramientas que intervinieron en la creación de algunos estilos fotográficos.
- Proporcionar al alumno el conocimiento de los materiales que se usaron para la realización de los mas importantes estilos fotográficos.
- Motivar al alumno a que adquiera el conocimiento de los sistemas compositivos que usan los fotógrafos mas sobresalientes.
- Dotar al alumno del conocimiento de los equipos fotográficos que los autores usan en la conformación de sus imágenes.
- Que el alumno conozca los procesos para la obtención de imágenes fotográficas digitalizadas.

5.2. UNIDADES TEMATICAS

UNIDAD 1

«Fotografía artística.»

UNIDAD 2

«Pictorialismo.»

UNIDAD 3

«Impresionismo.»

UNIDAD 4

«Naturalismo.»

UNIDAD 5

«Objetivismo.»

UNIDAD 6

«Documental.»

UNIDAD 7

«Dinamismo.»

UNIDAD 8

«Abstracción.»

UNIDAD 9

«Simbolismo.»

UNIDAD 10

«Romanticismo.»

UNIDAD 11

«Surrealismo.»

UNIDAD 12

«Imagen digitalizada.»

5.3. CONTENIDOS POR UNIDAD

UNIDAD 1

«Fotografía artística»

Objetivo particular:

Proporcionar al alumno el conocimiento de las técnicas, sistemas de composición que se usaron en el estilo .

1.1 Introducción.

1.2 Técnicas.

1.3 Composición.

1.4 Temas.

1.5 Principales autores.

1.6 Influencias .

1.7 Conformación del grupo.

1.8 Documentos.

UNIDAD 2

«Pictorialismo»

Objetivo particular:

Que el alumno conozca las técnicas los temas y conceptos que se usaron en el estilo fotográfico pictorialista, para que amplíe las posibilidades de su trabajo.

2.1 Introducción.

2.2 Técnicas.

2.3 Herramientas y equipo.

2.4 Sistemas compositivos.

2.5 Materiales.

2.6 Temas.

2.7 Principales autores.

2.8 Influencias.

2.9 Integración del movimiento.

2.10 Conceptos.

UNIDAD 3

«Impresionismo»

Objetivo particular:

El alumno conocerá las características del estilo impresionismo así podrá determinar la influencia e importancia que pueda tener para su trabajo.

3.1 Introducción.

3.2 Técnicas.

3.3 Herramientas y equipo.

3.4 Sistemas compositivos.

3.5 Materiales.

3.6 Temas.

3.7 Principales autores.

3.8 Influencias.

3.9 Integración del movimiento.

3.10 Conceptos.

UNIDAD 4

«Naturalismo»

Objetivo particular:

Dotar al alumno del conocimiento de los métodos , materiales , herramientas y conceptos que han usado los fotógrafos del movimiento naturalismo con el fin de que amplié su panorama para la realización de su lenguaje fotográfico.

4.1 Introducción.

4.2 Técnicas.

4.3 Herramientas y equipo.

4.4 Sistemas compositivos.

4.5 Materiales.

4.6 Temas.

4.7 Principales autores.

4.8 Influencias.

4.9 Integración del movimiento.

4.10 Conceptos.

UNIDAD 5

«Objetivismo»

Objetivo particular:

Que el alumno conozca ,aprenda y domine los elementos técnico-formales y conceptuales que hacen del objetivismo un estilo fotográfico y los use para acrecentar su trabajo personal.

5.1 Introducción.

5.2 Técnicas.

5.3 Herramientas y equipo.

5.4 Sistemas compositivos.

5.5 Materiales.

5.6 Temas.

5.7 Principales autores.

5.8 Influencias.

5.9 Integración del movimiento.

5.10 Conceptos.

UNIDAD 6

«Documental»

Objetivo particular:

Proporcionar al alumno del conocimiento de sus elementos compositivos temáticos y técnicos para que pueda hacer uso de ellos y enriquecer su trabajo plástico.

6.1 Introducción.

6.2 Influencias.

6.2.1 Impresos ilustrados.

6.2.2 Externas.

6.3 Manifiestos.

6.4 Eventos.

6.5 Documentos.

6.6 Técnicas.

6.6.1 Herramientas.

6.6.2 Equipos.

6.6.3 Materiales.

6.7 Temas.

6.8 Sistemas compositivos.

6.9 Primeros autores.

6.10 Agencias.

6.11 Fotógrafos de guerra.

6.12 Autores Contemporáneos.

UNIDAD 7

«Dinamismo»

Objetivo particular:

Dotar al alumno del conocimiento de los elementos compositivos, técnicos y temáticos así como sus herramientas y materiales, para que los aplique en la realización de sus propuestas fotográficas .

7.1 Introducción.

7.2 Técnicas.

7.2.1 Herramientas

7.2.2 Equipos

7.2.3 Materiales

7.3 Temas .

7.4 Influencias.

7.5. Manifiestos.

7.6 Eventos.

7.7 Documentos.

7.8 Principales representantes.

7.9 Sistemas compositivos.

7.10 Relación con el cine.

7.11 Relación con el video.

7.12 Grupos.

UNIDAD 8

«Abstracción»

Objetivo particular:

Que el alumno analice los sistemas compositivos las técnicas y las herramientas para disponer de ellos y ampliar su trabajo fotográfico.

8.1 Introducción.

8.2 Técnicas.

8.3 Herramientas y equipo.

8.4 Sistemas compositivos.

8.5 Materiales.

8.6 Temas.

8.7 Principales autores.

8.8 Influencias.

8.9 Integración del movimiento.

8.10 Conceptos.

UNIDAD 9

«Simbolismo»

Objetivo particular:

Proporcionar al alumno el conocimiento del estilo simbolismo, a través de sus herramientas, conceptos y sistemas compositivos, que le permitirán usarlos según convenga a sus preocupaciones plásticas.

9.1 Introducción.

9.2 Técnicas.

9.3 Herramientas y equipo.

9.4 Sistemas compositivos.

9.5 Materiales.

9.6 Temas.

9.7 Principales autores.

9.8 Influencias.

9.9 Integración del movimiento.

9.10 Conceptos.

UNIDAD 10

«Romanticismo»

Objetivo particular:

Dotar al alumno del conocimiento de los elementos teórico conceptuales así como las técnicas y sistemas compositivos que propuso el estilo fotográfico romanticismo, para que haga uso de ellos de acuerdo a los planteamientos de su trabajo personal.

10.1 Introducción.

10.2 Técnicas.

10.3 Herramientas y equipo.

10.4 Sistemas compositivos.

10.5 Materiales.

10.6 Temas.

10.7 Principales autores.

10.8 Influencias.

10.9 Integración del movimiento.

10.10 Conceptos.

UNIDAD 11

«Surrealismo»

Objetivo particular:

Que el alumno conozca aprenda y manipule los elementos técnico formales y conceptuales del estilo fotográfico surrealismo y los utilice según convenga a sus necesidades expresivas.

11.1 Introducción.

11.2 Técnicas.

11.3 Herramientas y equipo.

11.4 Sistemas compositivos.

11.5 Materiales.

11.6 Temas.

11.7 Principales autores.

11.8 Influencias.

11.9 Integración del movimiento.

11.10 Conceptos.

UNIDAD 12

«La imagen digital»

Objetivo particular:

Proporcionar a el alumno el conocimiento de algunos de los programas que existen sobre la imagen, así como la información sobre los procedimientos para la obtención de fotografía digitalizada.

12.1 Introducción.

12.2 Antecedentes.

12.3 Programas.

12.4 Procesos de impresión.

CAPITULO 6

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

Se accederá al conocimiento de cada uno de los temas del programa de acuerdo a la siguiente estructura.

6.1.-Exposición oral frente al grupo, por parte del profesor (max.60 minutos), en la cual se detallaran los siguientes puntos:

6.1.1 Introducción.

6.1.2 Historia.

6.1.2.1.De los equipos fotográficos.

6.1.2.2.De la imagen fotográfica.

1.3 Características.

6.1.3.1.Formales.

6.1.3.2.Conceptuales.

1.4 Función.

1.5 Procedimientos.

Estos temas estarán apoyados por diaporamas, integrados por imágenes realizadas por profesionales del área y que estén relacionadas con lo tratado, así como fotografías realizadas por alumnos de los cursos anteriores.

6.2.- En cada sesión, se establecerán los lineamientos que deberá seguir el alumno en cada ejercicio practico , estos tendrán un desarrollo secuenciado y un objetivo particular.

Estas practicas reciben el nombre de bloques, puesto que están formados por 3, 6, 9, 12, 18 o 36 fotografías, según lo requiera el caso, estando titulados de acuerdo a la parte del lenguaje fotográfico que se pretenda enseñar. Estos se realizaran en el tiempo que medie entre sesión y sesión; los puntos que contendrán son los siguientes:

6.2.1 La técnica. Conocimiento y uso de la(s) herramienta(s)

6.2.2 Conocimiento y uso de los materiales.

6.2.3 Sistemas compositivos.

6.2.4 Elementos formales del lenguaje de la imagen.

6.2.5 Definiciones de los conceptos fotográficos.

6.3.- En cada sesión se encargara un trabajo de investigación extra clase (tarea), para profundizar en el punto que se este tratando. Proporcionándose una bibliografía alusiva al tema y esta tarea debe entregarse en la siguiente reunión.

6.4.- En cada clase se proporcionaran los datos para la revisión de un trabajo fotográfico profesional que este en exhibición ya sea en museo, galería, libro, revista, cine, o t.v. estas imágenes tocan el tema que se esta revisando, este reporte que se entregara en la siguiente reunión y contendrá los siguientes puntos:

6.4.1 La técnica que utiliza el autor.

6.4.2 Los sistemas compositivos.

6.4.3 El concepto fotográfico desarrollado.

6.4.4 El estilo fotográfico.

6.5.-Se realizaran lecturas básicas (estas serán 4), con el fin de proporcionar los elementos técnicos, teóricos e históricos que permitan contextualizar la materia de una manera adecuada, entre lectura y lectura mediaran cuatro semanas y a su termino se entregará un resumen escrito .Para el primer semestre se proponen:

6.5.1.Una obra que trate sobre la luz.

6.5.2.Un análisis de las imágenes prefotográficas.

6.5.3. Un libro sobre la historia de la fotografía.

6.5.4. Una edición que desarrolle la relación arte-fotografía.

Para el segundo semestre se proponen:

- 6.5.5. Un libro que trate sobre la fotografía en color.
- 6.5.6. Una obra que hable sobre la composición de la fotografía en color.
- 6.5.7. Una edición que analice el trabajo fotográfico de un autor que utilice el color.
- 6.5.8. Una obra que desarrolle una teoría fotográfica.

Para el tercer semestre se proponen:

- 6.5.9. Una obra que trate sobre la teoría de los efectos.
- 6.5.10 Una obra que desarrolle los métodos y procedimientos fotográficos.
- 6.5.11 Una obra que diserte sobre las manipulaciones complejas.
- 6.5.12 Una obra que desarrolle una teoría fotográfica.

Para el cuarto semestre se proponen:

- 6.5.1 Una obra que trate sobre los estilos fotográficos.
- 6.5.2 Una obra que desarrolle las nuevas tecnologías fotográficas.
- 6.5.3 Una edición que diserte sobre los sistemas de impresión digitalizada.
- 6.5.4 Una obra que desarrolle una teoría de arte ciencia y tecnología.

6.6.- En 180 minutos de cada sesión del curso, se desarrollará lo siguiente en el laboratorio para experimentación visual I:

- 6.6.1 Revelado del rollo fotográfico en blanco y negro que contenga el ejercicio respectivo.
- 6.6.2 Impresión de una hoja de contactos de los 36 negativos en blanco y negro.
- 6.6.3 Una impresión fotográfica en blanco y negro de 20.3 cm. x 25.4 cm del ejercicio anterior previamente analizada y seleccionada.
- 6.6.4 Presentación de una imagen fotográfica en blanco y negro de 20.3 cm x 25.4 cm en una montura de 40.0 cm x 50.0 cm., incluyendo datos del autor e información técnica, esto se realiza cada sesión

Para experimentación visual II :

- 6.6.5 Revelado del rollo fotográfico en color que contenga el ejercicio respectivo.
- 6.6.6 Impresión de una hoja de contactos en color de los 36 negativos
- 6.6.7 Una impresión en color de 20.3 cm x 25.4 cm. del ejercicio anterior previamente analizada y seleccionada
- 6.6.8 presentación de una imagen fotográfica en color de 20.3 cm. x 25.4 cm., en una montura de 40.0 cm x 50.0 cm. incluyendo datos del autor e información técnica

Para experimentación visual III

- 6.6.9 Revelado del rollo fotográfico que contenga el ejercicio respectivo.
- 6.6.10 Impresión de una hoja de contactos de los 36 negativos.
- 6.6.11 Preparación del material .
- 6.6.12 Sensibilización de una hoja de papel de 40.0 cm x 50.0 cm.
- 6.6.13 Impresión del ejercicio anterior por contacto y ampliación.
- 6.6.14 Selección de la imagen fotográfica en la hoja de contactos
- 6.6.15 Realización del negativo en película de alto contraste.
- 6.6.16 Presentación de una imagen fotográfica realizada en una técnica antigua.

Para experimentación visual IV

- 6.6.17 Revelado del rollo fotográfico que contenga el ejercicio respectivo.
- 6.6.18 Impresión de una hoja de contactos en color de los 36 negativos.
- 6.6.19 Selección de la imagen en la hoja de contactos.
- 6.6.20 Impresión en color de 20.3 cm. x 25.4 cm , del ejercicio anterior previamente analizada y seleccionada
- 6.6.21 Presentación de una imagen fotográfica en blanco y negro o color de 20.3 cm x 25.4 cm, en una montura de 40.0 cm x 50.0 cm., incluyendo datos del autor así como su ficha técnica

6.7. Análisis detallado de cada uno de los fotogramas que forman la hoja de contactos del ejercicio correspondiente a esa sesión, este se realizara enfatizando:

- 6.7.1 Logro del objetivo.
- 6.7.2 Técnica.
- 6.7.3 Sistemas compositivos.
- 6.7.4 Relación concepto-forma.

CAPITULO 7

ASIGNACION DE TIEMPOS

7.1. Para la asignación de cargas de trabajo, es necesario considerar el contexto de la materia en la carrera y la relación vertical y horizontal que mantiene con las demás materias con el fin de evitar la sobre carga de trabajo al alumno , por un lado y por el otro el entorpecimiento para el desarrollo adecuado de sus estudios.

7.1.1 Entre sesión y sesión:

7.1.2 Se obtendrán 36 imágenes.

7.1.3 Se realizará una tarea por escrito.

7.1.4 Entrega del trabajo escrito del análisis de la exposición fotográfica correspondiente.

7.2.- Cada sesión de cuatro horas cada una

7.2.1 Se procesaran las 36 imágenes obtenidas.

7.2.1.1 negativos

7.2.1.2 hoja de contactos

7.2.2 Se analizará los resultados obtenidos en cada imagen fotográfica.

7.2.3 Se realizara la ampliación seleccionada.

7.2.4 Montar y presentar adecuadamente el positivo.

3.- En el transcurso de cuatro semanas (30 días), se realizará la lectura indicada y el resumen correspondiente.

CAPITULO 8

CRITERIOS PARA LA EVALUACION

Mas que la adjudicación de un número que acredite o no la materia, es un proceso ordenado y constante que permite establecer las maneras en que las experiencias de aprendizaje han permitido alcanzar los objetivos generales, específicos y particulares planteados.

Es fundamental también porque permite la corrección, adecuación y cambios que amerite el programa de acuerdo al comportamiento del grupo. La evaluación no será solamente la suma de cargas de trabajo ,sino que será una verificación constante de los logros en el proceso de enseñanza aprendizaje , y se realizará bajo los siguientes ordenamientos:

8.1. En cada sesión se analizará rigurosamente los negativos y las hojas de contacto del ejercicio correspondiente, para verificar si los procedimientos técnicos y compositivos corresponden a los criterios de calidad que se marcaron y se obtuvieron los objetivos de conocimiento indicados, se selecciona una imagen para imprimir (al final del curso se habrán realizado y revisado 15 rollos de 36 exposiciones cada uno y 15 hojas de contacto) la realización de ello y la entrega cada sesión, tendrá un porcentaje del 30 %.

8.2. Realización en el laboratorio cada sesión de una ampliación fotográfica en, las medidas de 20.3 cm X 25.4 cm., la cual debe de poseer una alta calidad en su definición técnica así como una rigurosidad en su estructura compositiva . Esta debe ser presentada a la siguiente reunión, montada en una superficie rígida químicamente neutra de las medidas 40.0 cm. X 50,0 cm, conteniendo al pie de la foto y con grafito del lado izquierdo la técnica con la que fue obtenida, al centro entre comillado el título, y al extremo derecho fecha y autor, por el reverso contendrá la ficha técnica con los siguientes datos.

8.2.1 Autor.

8.2.2 Cámara , marca y modelo.

8.2.3 Objetivo , marca y modelo.

8.2.4 Película.

8.2.5 Revelador de película , tiempo y temperatura.

8.2.6 Apertura (num.f)

8.2.7 Tiempo de exposición (T)

8.2.8 Lugar y fecha de la toma.

Al final del curso el alumno tendrá en su haber un portafolio fotográfico compuesto de 20 fotografías de 40.0 X 50.0 cm. de calidad profesional y su valor en el porcentaje total será del 30 % .

8.3. Las lecturas básicas obligatorias, se recibirán los resúmenes cada 30 días y contendrán las siguientes características :

8.3.1 Mecanografiado.

8.3.2 En un folder o carpeta.

8.3.3 Con portada que contenga los datos del autor de la obra resumida, materia, el grupo y el nombre del alumno.

Al recibir el anterior resumen, se le entregará al alumno el último, con las correcciones pertinentes. Al final del curso el alumno tendrán su total 4 lecturas, que cubrirán el siguiente porcentaje 20 %.

8.4. Las visitas obligatorias para la revisión y el análisis de la obra de un fotógrafo profesional, se llevaran a cabo cada semana y dando cuenta de ello a través de un informe que contenga los siguientes puntos:

8.4.1 Técnica utilizada

8.4.2 Constantes compositivas

8.4.3 Temas y conceptos utilizados

Este informe se entregara cada sesión, en un folder o carpeta, mecanografiados, con una portadilla que contenga los datos del autor analizado, de la materia del profesor y del alumno. Al final él tendrá cuantificado 15 reportes de exposición con un valor porcentual del 10 %.

8.5. Cada clase, después de la información vertida por el profesor, se asignará una tarea, que consistirá en una lectura afin al tema con el objetivo de reforzar lo tratado en el aula , se le proporcionaran a alumno una lista mínima de tres obras, al final del curso este tendrá en la lista de entrega, un total de 15 con un porcentaje del 10 %.

8.6. La escala de evaluación será:

1.- 80 al 100% = MB

2.- 65 al 79 % = B

3.- 60 al 64 % = S

4.- Menos del 60% = NA

CONCLUSIONES

Al iniciar el semestre non, se inscriben al laboratorio alumnos de tercero quinto y séptimo semestre de la carrera de artes visuales, cada uno con un conocimiento nulo de la materia, con lo cual se comienza el curso a partir de cero, cualesquiera que sea el programa desarrollado por el profesor se alcanza un X nivel de conocimiento al termino del mismo, pero que sucede con los alumnos del curso anterior y del antes del anterior, desglocémoslo con atención y obtengamos conclusiones que sirvan para una posible reglamentación.

El profesor tiene que cubrir varios programas en un mismo semestre y en un mismo horario, tener la capacidad para coordinar orientar, corregir y estimular el trabajo en niveles diferentes, como se puede observar la paciencia, la calma y el estoicismo son fundamentales para la conservación de la línea trazada en los programas.

Se considera que estos puntos son un obstáculo importante para el desarrollo del conocimiento, el primer problema a resolver es la falta de un programa de estudios adecuado a las actuales condiciones en que se desenvuelven la enseñanza del arte, que considere los recursos con se cuenta, que contenga precisión en sus objetivos, que cuente con una metodología propia y adecuada a los requerimientos de la carrera, de la misma manera definición en sus contenidos asi como en sus criterios de evaluación y parte fundamental la reglamentación y organización en sus tiempos asignados a los espacios disponibles .

Actualmente se desarrollan los cursos de acuerdo al programa que cada profesor considera pertinente, siguiendo los dictados de su experiencia y sana intuición, ocasionando con ello que la enseñanza no tenga unidad, solo una profunda revisión de estos y de los programas vigentes podrá proporcionar la solución que el área requiere.

Un segundo problema a resolver es encontrar la manera administrativa que no lesione los intereses de los alumnos pero que evite que ellos salten de taller a taller sin llegar a adquirir con profundidad el conocimiento que brinda cada uno de ellos.

Es necesario encontrar una fórmula en la cual el alumno que se inscriba en un taller obligatoriamente cubra los niveles de los cuales debe constar un curso, nivel básico, medio y avanzado o cualquier otro nombre que se le quiera dar.

Es igual de importante legislar administrativamente para que los alumnos de diferente nivel no coincidan el mismo día y a la misma hora en su asesoría, al llegar aquí es importante considerar que el taller de fotografía se diferencia de los demás porque aparte del aula necesaria es imprescindible un laboratorio o cuarto oscuro para procesar los materiales fotográficos, esto nos indica que forzosamente la administración planeación y usos de los espacios dedicados a la enseñanza de la fotografía debe de estar coordinado directamente por los profesores (colegio de fotografía), quien recibirá y clasificará las sugerencias y modos de uso de los alumnos y maestros turnándolos al responsable administrativo del área, encargándose éste último de distribuirlo de acuerdo a la estructura interna, para evitar las aglomeraciones de los alumnos.

1.- La materia de fotografía ¡no existe! como tal en la estructura curricular general de la carrera de artes visuales: la mayoría del alumnado desconoce los objetivos, planes y programas de fotografía relacionados con esta carrera. Algunos alumnos toman cursos fuera de la escuela, y la más perjudicada por ello es la propia institución, otros más se refugian en los cursos de diseño o comunicación gráfica, o simplemente se convierten en autodidactas.

2.- La fotografía se contempla en los programas vigentes como una materia más medios de comunicación gráficos que ayudara al alumno para «estructurar mensajes visuales» en el área de diseño gráfico y aplicarlos en los medios de comunicación visual.

El nombre de «diseño gráfico» asignado al taller de fotografía y la falta de información objetiva al respecto, originan que un buen número de alumnos con interés en la fotografía, aún con conocimientos de la existencia de un taller, no se inscriban en el por sospechar que ahí el conocimiento estará orientado exclusivamente al campo de la publicidad, el diseño y la comunicación gráfica.

3.- Si entendemos que los nombres de las materias que conforman el plan de estudios de una carrera son indicativos de su orientación y la materia de fotografía está inmersa en un taller optativo denominado diseño gráfico, estaremos hablando de que el proceso educativo estará determinado por el lenguaje que establece el área de diseño gráfico; es decir que el alumno de artes visuales tendrá las oportunidades de acceder al lenguaje fotográfico utilizado en el diseño gráfico (foto-diseño o diseño-fotográfico) y de enriquecer su visión a través de la relación diseño-arte.

Sin embargo, es precisamente en el punto anterior donde se encuentra el obstáculo mas grande para la conformación adecuada de un taller-laboratorio de fotografía que se halle sustentado en la metodología, la sintaxis y la conceptualización de las artes visuales, porque si la estructura curricular se orienta hacia el campo del diseño gráfico, el desarrollo de la fotografía como propuesta plástica en sí queda en suspenso (foto artística, de arte o de autor); y en consecuencia por su carácter de verosimilitud con la realidad sólo sirve de apoyo a otras áreas de las artes que la utilizarían como guía didáctica, documento o archivo de imágenes. En este caso se reduce a la fotografía a su función básica y conceptualmente nos igualamos a sus detractores de los primeros años de existencia.

Pero, si la fotografía existiera como materia, área ,taller o laboratorio en el índice de la carrera Artes Visuales, estos entuertos se suavizarían y hasta es posible que desaparecieran por completo, ya que en su síntesis programática los apuntes señalados como importantes estarían considerados y así se ofrecería al alumno una información objetiva de la planeación del proceso educativo de ésta y otras materias afines, ya sea del mismo nivel, de niveles anteriores y superiores, así como de otras carreras que se imparten en la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

4.- En el documento donde se señalan los objetivos pedagógicos del programa, al calce dice:

« preparar al alumno en la estructuración de mensajes visuales, a través de diversos medios de comunicación como son...fotografía... teniendo como fin establecer una comunicación entre sujetos lo más clara objetiva y creativa en su significado.» Aquí se pone el énfasis en el desarrollo de las actividades y destrezas que el alumno debe alcanzar para la realización de sus mensajes, pero se deja de lado el diagnóstico que permite precisar la necesidad de adquirir el conocimiento de la materia en el contexto artístico, así como la disertación, discusión y teorización a que ha sido sometido no sólo el proceso fotográfico sino la imagen fotográfica como elemento imprescindible de las artes visuales. El único fin mencionado en esta cita es que el alumno establezca comunicación, pero ahora sabemos que la fotografía es mas que un medio de comunicación, ya que al estar presente en mas del 90 por ciento de la información que recibe un individuo en la sociedad actual, ésta moldea, cambia, propone, sugiere, dice, expresa, manifiesta, transmite, realiza, concretiza, idealiza, deforma etc, cada uno de los hábitos y costumbres del individuo

Y han pasado más de 150 años de su invención y de batallar día con día para ganarse un lugar preciso en el ámbito del conocimiento humano.

Si se identifica la conducta que se espera del alumno al finalizar un curso o un objetivo, y se definen las condiciones significativas en que esté se manifiesta, y así el grado de calidad que se considera aceptable en la demostración del aprendizaje obtenido, (de la misma manera que se establecen las habilidades y destrezas necesarias), se habrá de propiciar que el conocimiento y las actitudes superen las improvisaciones la subjetividad y arbitrariedad que aún existen en la mayoría de nuestras propuestas de curso.

5.- La fotografía esta inscrita dos veces en un listado que forma la síntesis programática de la materia; primero como fotografía aplicada» y en seguida como «reproducción fotográfica». Como ya habíamos mencionado en los puntos dos y tres, los usos de la fotografía estarán contenidos en los parámetros fundamentales para el diseño fotográfico y de ahí se derivan algunas fotos de modas, de joyería de glamour, de alimentos, de bebidas etc., por tanto la aplicación y el uso de la fotografía en las artes visuales (fotografía de autor o artística) quedaría una vez más relegados.

El segundo inciso que indica la materia «reproducción fotográfica», se refiere sólo a una de las infinitas posibilidades de la fotografía que no deja de ser un procedimiento técnico con normas muy precisas (foto-diseño) y que relega la fotografía principalmente al área de impresos gráficos. Pero si reflexionamos acerca de todo lo que significa la fotografía en el área de las artes visuales veremos que pasa ella de ser un procedimiento técnico a ser un procedimiento conceptual que permite al fotógrafo proponer una reactualización de las imágenes y sus lenguajes (sintaxis), conceptos (teorías), formas y procesos con lo cual se rebasa el planteamiento original.

Una vez mas encontramos que la falta de unidad, continuidad, flexibilidad y objetividad de los programas, ocasiona que el proceso educativo se de en un contexto ambiguo o de plano no se lleve a cabo.

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

BIBLIOGRAFIA

Báez Macías, Eduardo
Guía del Archivo de la Antigua Academia de San Carlos
U.N.A.M. México, 1972

Báez Macías, Eduardo
Fundación e Historia de la Academia de San Carlos
D.D.F. México. 1974

Barthes Roland
La Cámara Lucida
Gustavo Gili. Barcelona. 1986.

Braudilau Pierre
La imagen y su objeto.
Gustavo Gili, Barcelona, 1982

Catalá Doménech, Josep M.
La violación de la Mirada.
Fundesco, Madrid, 1993

Cetto Ana María
La Luz.
F.C.E. México, 1976

Dubois Philippe
El Acto Fotografico
Paidos, Barcelona, 1982

Fernandez Justino
Guía del Archivo de la Antigua Academia de San Carlos
U.N.A.M. México, 1968

Fernandez V. Miguel Angel.
Homenaje a la Academia en su Bicentenario.
SOMEX. México. 1982

Fontcuberta Joan, Costa Joan.
Foto-Diseño.
CEAC. Barcelona. 1988

Fontcuberta Joan.
Metodos y Procedimientos del Diseño.
Gustavo GILI, Barcelona, 1990

Freund Gisele.
La fotografia como Documento Social.
Gustavo Gili. Barcelona, 1986

Groupe.
Tratado del Signo Visual.
Catedra. Madrid. 1993

Hawkins Andrew, Avon Dennis.
Guía Técnica y Artística de la Fotografía.
Planeta, Barcelona, 1982

urlburt Allen.
Diseño Foto/gráfico.
Gustavo Gili, Barcelona, 1985

Irvin, W.E.
Imágen Impresa y Conocimiento.
Gustavo Gili, México, 1976

Kepes Gyorgy.
El Lenguaje de la Visión.
Infinito, Buenos Aires. 1972

Kepes Gyorgy.
La Estructura en el Arte y en la Ciencia.
Novaro, México, 1970

Kepes Gyorgy.
El Movimiento su Escencia y su Estetica.
Novaro, México, 1970

Langford Michael.
Manual de Laboratorio Fotográfico
Blume, Madrid, 1981

Langford Michael.
Enciclopedia Completa de la Fotografía.
Blume, Madrid, 1985

Langford Michael.
Tratado de la Fotografía.
Blume, Madrid, 1984

Lobel Leopoldo.
Manual de Sensitometría.
Omega, Madrid, 1972

Metz. Christian, et al.
Análisis de las Imágenes.
Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1972

Nagy Moholy.
La Nueva Visión
Infinito, Buenos Aires, 1972

Photovisión.
El Sistema de Zonas.
Photovisión, Madrid, 1989

Rehm M. Karl
Curso Básico de Fotografía en Blanco y Negro.
Daimon, Barcelona 1972

Renaud Françoise.
Eugene Atget.
Thames and Hudson, New York, 1989

Sontag Susan.
Sobre la Fotografía.
EDHESA, Buenos Aires, 1986

Romero de terreros Manuel.
Catalogos de la Exposiciones de la Antigua Academia de San Carlos.
U.N.A.M. México, 1963

Tausk Petr.
Historia de la Fotografía en el siglo XX
Gustavo Gili, Barcelona, 1978.

Varley Helen.
El Gran Libro del Color.
Blume. Barcelona. 1982

Zavala V.S et all.
Imágen y Lenguaje
Fontanella, Barcelona, 1981.

LA FACULTAD NACIONAL DE S. CARLOS.

