

Curso de Iniciación a la Técnica Fotográfica y Post-procesado Digital

Imparten:

Carlos García Morchón

Jesús Cimas Fradejas

Objetivos

Los objetivos del curso son:

- Mostrar una visión completa de la fotografía
- Comprender e interiorizar los conceptos básicos de la técnica fotográfica
- Comprender los elementos que forman una imagen digital
- Conocer y aplicar los conocimientos teórico-prácticos del postprocesado digital
- Potenciar a los Jóvenes Creadores de la localidad en el ámbito de la Fotografía
- Promover el mundo fotográfico en el colectivo juvenil.
- Impulsar la experimentación en nuevas técnicas o vías de creación fotográfica.
- Iniciar en el manejo de la cámara y en los procesos de toma, revelado y positivado digital.
- Realizar una aproximación a la Historia de la Fotografía de acuerdo con el nivel y temario del taller.
- Adquisición de conocimientos teórico-prácticos necesarios para complementar el proceso de toma fotográfica, concluyendo el ciclo desde el nacimiento de la idea , su realización, su corrección y ajuste para destino final
- Comprensión de los elementos que forman una imagen digital
- Iniciación al análisis de imágenes tras la realización de la toma (búsqueda de defectos)
- Corrección de defectos o ajustes que no se pudieron realizar en la toma.
- Adaptación de la imagen a los conceptos aprendidos en la parte de toma fotográfica
- Adaptación de la imagen a distintos formatos y formas de expresión visual
- Inculcación del trabajo no destructivo
- Inculcación de rutinas y flujos de trabajo optimizados
- Distinguir entre postproducción, retoque y arte digital.

Metodología

Para la consecución de estos objetivos se realizarán las siguientes actividades

- Salidas para ahondar en la práctica fotográfica.
- Realización de talleres y actividades complementarias
- Proyección de documentales, diapositivas y películas para complementar la información
- Realización de debates comentando aspectos de la fotografía de especial relevancia, intentando acercar el panorama fotográfico actual a los integrantes de las actividades
- Análisis crítico de imágenes
- Colaboraciones con las diversas áreas del grupo artístico en la elaboración y realización de proyectos
- Visitas a las exposiciones fotográficas de interés en la región y en la provincia.
- Préstamo de material de información, así como entrega de un dossier con la información más relevante aportada en el curso. Se incluirá una amplia bibliografía para que los interesados puedan ampliar conocimientos de modo autodidacta.
- Colaboración con otras entidades del ámbito fotográfico
- Comparación entre retoque analógico y digital
- Realización de debates (Foto, postproducción y montaje)
- Visionado de vídeos de técnicas y flujos de trabajo
- Análisis de imágenes profesionales (casos de éxito y fracaso)
- Ejemplos prácticos ante situaciones concretas
- Uso de imágenes de alumnos para ver casos cotidianos
- Indicación de referencias bibliográficas impresas y digitales

Programa de Iniciación a la Técnica Fotográfica y Post-procesado Digital

Con el desarrollo de este curso se pretende una aproximación lo más completa posible al mundo de la Fotografía Digital.

Para ello se realizará un pequeño programa que se entregará a los integrantes de los diversos cursos, teniendo en cuenta que el temario podrá variar por indicaciones de la Asociación o bien de los alumnos de dichos cursos.

Así se podrán dedicar más o menos tiempo a los puntos que se indican a continuación.

Temario

Bloque 1. Técnica fotográfica

1. La fotografía

1.1. Introducción

1.2. Proceso fotográfico. Analógico y Digital

2. La luz

2.1. Definición y características: Temperatura de color, Calidad de la luz, Intensidad y distancia

2.2. Cuando la luz alcanza una superficie

2.3. Formación de la imagen

3. La cámara

3.1. Partes de la cámara

3.2. Tipos de cámaras

3.3. Objetivos. Longitud focal y apertura

4. Aspectos técnicos

4.1. Enfoque

4.2. Velocidad de obturación

4.3. Diafragma. Profundidad de campo

4.4. Exposición y Rango dinámico

4.5. Longitud focal

4.6. Balanceo de Blancos

5. Composición

5.1. Pre-toma, toma y pos-toma

5.2. El encuadre

5.3. Teorías del diseño, Percepción gestáltica y Peso visual

5.4. Principales elementos gráficos

5.5. Iconografía y Estética

Bloque 2. Post procesado digital

6. La imagen digital. Visión general

- 6.1. Elementos que forman la imagen digital
- 6.2. Sistemas de representación del color
- 6.3. Formatos de Imagen digital

7. La imagen en la cámara

- 7.1. Forma de captura de la Imagen
- 7.2. Pros y contras de los formatos en capturas de la imagen de la cámara

8. El RAW. Que es y por qué se usa

- 8.1. Distintos tipos de Raw
- 8.2. Características de este formato
- 8.3. Ventajas de su uso frente sus posibles desventajas

9. Gestión del RAW

- 9.1. Software para su procesamiento
- 9.2. Uso de versionado mediante guiones
- 9.3. Ajustes generales de la imagen (Explicación de cada ajuste y determinación de su o no en cameraraw); balance de blancos (Temperatura de Color), exposición, perfiles de color, recuadre, ruido, etc.
- 9.4. Comunicación con otros programas

10. Introducción a Photoshop

- 10.1. Entorno de trabajo
- 10.2. Concepto de capa
- 10.3. Archivos de trabajo
- 10.4. Origen de los archivos de trabajo

11. Las selecciones

- 11.1. Diferencia entre retoque general y puntual

11.2. Visión general de las distintas formas de selección (varitas, lazos, trazados, máscaras, etc.)

11.3. Uso de los elementos seleccionados evitando sistemas destructivos de la imagen original.

12. Técnicas de postproducción

12.1. Correcciones

- a. El histograma
- b. Niveles
- c. Curvas
- d. Tono y saturación
- e. Luces y sombras
- f. Correcciones de lente (Iniciación a los filtros)

12.2. Resalte de imágenes

- a. Enfoque y desenfoco (Paso alto y Máscara de enfoque)
- b. Ajuste de color (plugin Viveza)
- c. Paso a blanco y negro (plugin Silver Efex)
- d. Iluminación 3d

Bibliografía

- LÓPEZ MONDEJAR, P. 150 Años de Fotografía en España. Lungweg, Barcelona 1999
- SOUGUEZ, MARIE –LOUP. Historia de la Fotografía. Cuadernos de Arte Cátedra, Madrid 1996
- VVAA. Manual Completo de Fotografía. Celeste Ediciones. Madrid 1998
- LANGFORD, M. Manual de Fotografía.
- SONTAG, S. Sobre la Fotografía. Edhasa, Barcelona 1981
- SONTAG, S. La Fotografía como Documento Social . Editorial Gustavo Gili
- SCHARF, A. Arte y Fotografía. Alianza Editorial, Madrid 1994
- BARTHES, R. La Cámara Lúcida. Paidós Ibérica, Barcelona, 1989
- CASTELLANOS, M. Diccionario Histórico de la Fotografía. Ediciones Istmo Madrid
- VVAA. Introducció a la Fotografia a Catalunya. Lunweg / Museo Nacional d'art de Catalunya. Barcelona 2000
- JEFFREY, I. La Fotografía. Editorial Destino Libro. Madrid 1989
- BELCHER, M. Organización y Diseño de Exposiciones. Editorial Trea. Madrid 1994.
- STIEGLIETZ, A. Camera Work: The Complete Illustrations 1909-1917, 1997 Taschen Verlag
- LANGFORD M. Manual del Laboratorio Fotográfico. Hermann Blume Ediciones, Madrid 1994
- ADES, DAWN. Fotomontaje. Gustavo Gili Ediciones, Barcelona 2002
- MISERASCH, X. Criterio Fotográfico. Editorial Omega. Barcelona 2002
- ADAMS, A. Trilogía Fotográfica; La Cámara, La Copia, El Negativo, Editorial Omnicom Madrid, 2002, 1997, 1999 (respectivamente)
- BUSSELL, J. Revelado y Positivado. Ediciones Omega
- VVAAA. Manual de Fotografía Digital (y Analógica). Omega Ediciones, Barcelona 2003
- BUILLOT, R Curso de Fotografía Digital, Fundamentos y Aplicaciones. París 2003
- VVAAA. Fotografía Digital. Varias ediciones y libros
- LANGFORD, M, KINGLERSDEY. Pequeña Enciclopedia de la Fotografía. El País Aguilar, Madrid 1991
- VV AA Colección Gustavo Gili. Madrid Varios años.
- MELLADO, J. M. Fotografía digital de Alta Calidad, Artual 2007, Barcelona 2007
- TORNSQUIST, J. Color y Luz, Teoría y Práctica. Gustavo Gili. Francia 1983
- BORDIEU, P. Un Arte Medio. Ensayo Sobre los Usos Sociales de la Fotografía.
- FREEMAN M. El ojo del fotógrafo. Blume
- BEARDSWORTH J. Fotografía digital avanzada en BLANCO & NEGRO. Evergreen