

Fotografía: composición y estética/ Photography: composition and aesthetics

Grado en Diseño digital y multimedia 2024-25

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Fotografía: composición y estética / Photography: composition and aesthetics

Titulación: Grado en Diseño Digital y Multimedia

Curso Académico: 2024-25

Carácter: Básica

Idioma: **Español** / Inglés Modalidad. Presencial

Créditos: 6 Curso: 1º Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Amaya Hernández Sigüenza

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad y a la resolución de problemas específicos del área de conocimiento de las Ciencias Sociales, especialmente en el ámbito del diseño visual y la creación de contenidos digitales.
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes bibliográficas y documentales.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis.
- Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en los procesos de diseño visual y creación de contenidos digitales.
- Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los códigos de buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las especiales necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos de diseño visual y creación de contenidos digitales.
- Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

- Aplicar técnicas innovadoras y dinámicas de la gestión de trabajo, de proyectos y de equipos.
- Desarrollar y demostrar iniciativa y espíritu emprendedor.
- Resolver problemas que surgen en la construcción de contenidos digitales y en el desarrollo de procesos comunicativos y creativos.
- Desarrollar aptitudes personales y capacidades necesarias en el sector de la creación de diseño visual y contenidos digitales y la empresa para la incorporación al mercado laboral, aumentando la madurez y adaptación para posteriores periodos de aprendizaje.
- Manejar correctamente las nuevas tecnologías de la comunicación.
- Conocer y comprender los conceptos básicos del ámbito del diseño visual, comunicación, empresa, derecho, informática, historia, economía e idioma moderno como materias que influyen e interactúan con la creación de contenidos digitales.
- Conocer los fundamentos estéticos y técnicos de la composición fotográfica combinando un carácter teórico-práctico.

1.2. Resultados de aprendizaje

Dominar los elementos que interactúan en la fotografía y aplicar los recursos técnicos a la obtención de imágenes.

Demostrar conocimientos sobre el escenario tecnológico, digital y propio del diseño.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Breve descripción de los contenidos

La imagen fotográfica. Composición y encuadres. Principios de composición visual. Estudio de los elementos que conforman la imagen: figura, textura, perspectiva, tono o color, volumen e iluminación.

The photographic image. Composition and framing. Principles of visual composition. Discussion of the elements making up the image: figure, texture, perspective, tone or colour, volume and lighting.

2.3. Contenido detallado

Tabla donde se detalla el contenido de la materia, las actividades dirigidas, prácticas, proyectos, memoria u otras prácticas a desarrollar tanto en las sesiones con profesor como aquellas a realizar por el alumno en su tiempo de trabajo fuera de horario docente.

Presentación de la asignatura.

Explicación de la Guía Docente.

Metodología.

1. Introducción al hecho fotográfico

El lenguaje fotográfico Usos de la fotografía Diferentes géneros

2. Historia de la fotografía l

Orígenes y evolución de la fotografía:

El siglo XIX y La Modernidad

3. La cámara digital y analógica.

Elementos

Formación de la imagen fotográfica Formatos y tipos de cámaras Diafragma y números f Velocidad de obturación ISO/ASA Ley de reciprocidad

4. El objetivo

Clasificación de ópticas, ángulos de visión y perspectiva Gran angular 35 y 50 mm (factor de multiplicación) Tele objetivo Sistemas de enfoque (práctica en clase)

5. Estética fotográfica

Profundidad de campo. Efectos y significados (práctica en clase) Velocidad de obturación. Efectos y significados (práctica en clase) Perspectiva. Efectos y significados (práctica en clase)

6. Medición de la luz

Luz reflejada y luz incidente Gris medio Modos de medición Sobreexposición y subexposición Introducción al concepto de histograma

PRUEBA PARCIAL: Prueba teórica tipo test y de análisis de la técnica fotográfica estudiada.

7. Composición y técnicas

Principios fundamentales: Encuadre, posición, dirección, forma, color, iluminación etc. Análisis de la imagen. Descripción del espacio. Ópticas, perspectivas, tipos de planos, posición de cámara, enfoque, profundidad de campo etc.

8. La imagen digital

Introducción al retoque fotográfico. Photoshop. Retoque luminosidad y color Montaje

9. La fotografía documental

Análisis de la fotografía documental S XX y contemporánea

10. Iluminación en estudio. Luz continua.

Teoría de la luz. Temperaturas de color. Naturaleza de la luz: Luz suave, luz dura, luz rebotada Esquemas de iluminación. Luz principal, relleno, contraluz

11. Retrato

Orígenes y evolución del retrato y autorretrato Iluminación II. Manejo accesorios y esquemas de iluminación. Práctica en plató.

12. La fotografía contemporánea. El proyecto personal

Autores, conceptos, desarrollo y objetivos.

PRUEBA FINAL:

-Prueba teórica tipo test y de análisis de la técnica fotográfica estudiada.

-Proyecto personal. Realizarán un proyecto fotográfico libre (diez fotografías aproximadamente), propio y original, utilizando todos los conocimientos adquiridos. Realizarán una memoria escrita donde incluirán: la idea, una investigación que contextualicen su trabajo, un resumen, unas conclusiones, una autoevaluación y una bibliografía.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollarán algunas de estas actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares que supondrán un 30% de la evaluación final:

- Actividad Dirigida (AD1): Técnica fotográfica.

Ejercicios relacionados con: el uso de las diferentes ópticas fotográficas (gran angular, objetivo estándar y teleobjetivo); con las velocidades de obturación (congelado, movimiento, barrido, zoom in y tomas nocturnas); y con la profundidad de campo. Ejercicios de medición y fotometría básica. Ejercicios de composición. Ejercicios de iluminación. Los alumnos reproducirán imágenes de grandes fotógrafos de la historia, utilizando la técnica aprendida.

- Actividad Dirigida 2 (AD2): Proyecto I: El documental. Realizarán un proyecto fotográfico acercándose al género del documental fotográfico después de haber visionado en clase diferentes ejemplos. Realizarán una memoria escrita donde incluirían: la idea, una investigación que contextualicen su trabajo, un resumen, unas conclusiones, una autoevaluación y una bibliografía.
- Actividad Dirigida 3 (AD3): Proyecto fotográfico II: El Retrato. Trabajarán el género del retrato desde tres puntos de vista: la descripción del individuo, el individuo con el espacio y la relación entre personas. Realizarán una memoria escrita donde incluirán: la idea, una investigación que contextualicen su trabajo, un resumen, unas conclusiones, una autoevaluación y una bibliografía.

2.5. Actividades formativas

CÓDIGO	ACTIVIDAD FORMATIVA	HORAS	PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
AF1	Clases de teoría y práctica (30%)	45	100%
AF2	Trabajo personal del alumno (50%)	75	0%
AF3	Tutorías (10%)	15	50%
AF4	Evaluación (10%)	15	50%

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1 Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)

5,0 - 6,9 Aprobado (AP)

7,0 - 8,9 Notable (NT)

9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2 Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	
Asistencia y participación	
Prueba parcial	
Actividades académicas dirigidas	
Prueba final	

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Actividades académicas dirigidas	
Prueba final	

Convocatoria Extraordinaria: La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota de la prueba final extraordinaria y las calificaciones obtenidas por las actividades dirigidas en convocatoria ordinaria, siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o superior a 5. Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las actividades dirigidas si éstas no han sido entregadas en fecha, no han sido aprobadas o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.

3.3 Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

<u>Asistencia</u>

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4.- BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Benjamin, W. (2014). Breve historia de la fotografía. España: Casimiro Libros.
- Muñarriz, J. (2007). La imagen fotográfica. Madrid: Akal.
- Sontag, S. (2005). Sobre la fotografía. Madrid: Alfaguara.
- Berger, J. (2006). *Modos de ver*. Barcelona: GC.

Bibliografía complementaria

- Baqué, D. (2003). La fotografía plástica. Barcelona: GC.
- Barthes, R. (1990). La cámara lúcida. Barcelona: Paidós.
- Berger, J. (2001). Mirar. Barcelona: GC.
- Fontcuberta, J. (2003). Estética fotográfica. Barcelona: GC.
- Fontcuberta, J. (1997). El beso de Judas. Fotografía y verdad. Barcelona: GC.
- Newhall, B. (2006). Historia de la fotografía. Barcelona: GC.
- Rosler, M. (2007). Imágenes públicas, la función política de la imagen. Barcelona: GC.
- Scharf, A. (2005). Arte y fotografía. Madrid: Alianza.

<u>Filmografía</u>

- Blow-up (Michelangelo Antonioni, 1966).
- Persona (Ingmar Bergman, 1966).
- Creadores de imágenes (Ingmar Bergman, 2000).
- Genios de la fotografía (Tim Birky, BBC, 2007). [Se pueden encontrar todos los capítulos en Vimeo, http://vimeo.com/65406206]
- Contactos. Los mejores fotógrafos del mundo. (Serie de 33 episodios x 13 minutos). Digipack con 3 DVD's. [Editado por Intermedio, 2011].

Galerías y Centros especializados en Fotografía:

- http://espaivisor.com
- http://www.centroandaluzdelafotografia.es
- https://www.atlasgallery.com
- https://blancaberlingaleria.com
- https://www.phe.es/festivalphe/
- https://www.rencontres-arles.com/en

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Amaya Hernández Sigüenza
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Dirección de fotografía de Cine en la Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI y Master en Fotografía Conceptual en la Escuela EFTI.
Área especialización	Bellas Artes
Correo electrónico de la Universidad Nebrija	ahernandez@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Contactar con la profesora previa petición de hora por email.

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de Artes de la Imagen, Diplomada en Dirección de fotografía de Cine en la Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI y Master en Fotografía Conceptual en la Escuela EFTI.

Ha trabajado como profesora y tutora en el Master en Fotografía Conceptual en la Escuela EFTI durante cinco años. Y como docente en el Grado de Diseño Visual de Contenidos Digitales en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. U-tad.

Trabaja como artista visual recibiendo importantes premios de reconocido prestigio como Generaciones de Caja Madrid, Injuve, Premio de arte digital Bancaja y un largo etcétera. Ha expuesto de manera individual y colectiva en instituciones como el Círculo de Bellas Artes, el IVAM, Centro Conde Duque o La Casa Encendida. Más información en: www.amayahernandez.es

- Hernández, A.; Mención especial PHotoESPAÑA. Premios de Fotografía Fundación Enaire. (2024) Real Jardín Botánico. Madrid.
- Hernández, A.; Stand RTVE. (2022) ARCO. Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Madrid
- Hernández, A.; Festival Proyector. (2019) Centro Conde Duque.
 Madrid
- Hernández, A.; Una casa. (2018) Festival Internacional del libro de Guadalajara. México. FIL
- Hernández, A.; 15ª Mostra Gas Natural Fenosa. Museo de Arte Contemporáneo de la Fundación Naturgy. A Coruña Galicia.
- Hernández, A.; Reencuentro. (2016) Exposición. Centro de Arte Matadero Madrid.
- Hernández, A.; Paisajes habitados. (2014). Exposición. Le Chateau D'eau. Toulouse. Francia. Photo España 2014.
- Hernández, A.; Generaciones (2013). Exposición. Proyectos Obra Social Caja Madrid. Casa Encendida. Madrid.
- Hernández, A.; La memoria como proyección de la luz. (2013).
 Beca de Creatividad 2012. Alcobendas.
- Hernández, A.; Generaciones (2012). Premio. Proyectos Obra Social Caja Madrid. Casa Encendida. Madrid.
- Hernández, A.; 2009. XXXVI Premio Bancaja de Pintura, Escultura y Arte Digital. Instituto Valenciano de Arte Moderno. Valencia.

OBRA EN COLECCIONES: Centro de Arte Dos de Mayo, CA2M. Fundación Montemadrid. Fundación Bancaja (Valencia). Museo de Arte de Pollença (Mallorca). Colección Efti.

Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.