

<p>Máster en Enseñanzas Artísticas Diseño de Publicaciones Analógicas y Digitales</p> <p>Guía docente de Elementos comunicativos en publicaciones analógicas y digitales. Técnica y Estética Fotográfica</p> <p>ESPECIALIDAD DISEÑO GRÁFICO</p>	<p>Curso 2020/2021</p>
---	------------------------

Esquema de la guía

1. Datos de identificación • 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación • 3. Conocimientos recomendados 4. Competencias de la asignatura • 5. Resultados de aprendizaje • 6. Contenidos 7. Volumen de trabajo/ Metodología • 8. Recursos • 9. Evaluación • 10. Bibliografía

1. Datos de identificación

DATOS DE LA ASIGNATURA			
Centro	EASD Valencia		
Máster enseñanzas artísticas	Diseño de Publicaciones Analógicas y Digitales		
Departamento	Gráfico		
Mail del departamento			
Nombre de la asignatura	Elementos comunicativos en publicaciones analógicas y digitales. Técnica y Estética Fotográfica		
Web de la asignatura			
Horario de la asignatura	1º semestre: Jueves de 16:00 a 18:00 2º semestre: Miércoles de 18:00 a 20:00		
Lugar donde se imparte	Sede Vivers y Velluters	Horas semanales	2
Código		Créditos ECTS	4
Ciclo		Curso	Máster
Duración	Anual		
Carácter de la asignatura	OE		
Tipo de asignatura	Práctico-teórica		
Lengua en que se imparte	Castellano		
DATOS DE LOS PROFESORES			
Profesor/es responsable/s	Mario Rabasco Peiró		
Correo electrónico	mrabasco@easdvalencia.com		
Horario de tutorías	Cita previa		

Lugar de tutorías

Sede Vivers y Velluters

* El **Título Superior de Diseño** queda incluido a todos los efectos en el nivel 2, de GRADO del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y es equivalente al título universitario de GRADO. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del título universitario de **GRADO**, se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión del **Título Superior de Diseño**.

2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación

La Asignatura Elementos comunicativos en publicaciones analógicas y digitales. Técnica y Estética Fotográfica se divide en dos partes perfecta y nítidamente delimitadas. Por una parte todo aquello referente a la técnica y por otra todo aquello que atiende a aspectos puramente teóricos. En la primera parte, la asignatura esta diseñada, para que el alumno sepa utilizar las técnicas, procesos y protocolos que le permitan la obtención de resultados técnicamente correctos y previsibles sobre cualquier soporte tanto analógico como digital.

Se desarrolla la capacidad de análisis a la hora de utilizar soportes de reproducción en función de la tipología y naturaleza de las imágenes, así como, adquirir las destrezas técnicas que permiten representar cualquier imagen fotográfica en el proceso tanto analógica como digital.

Con todo, se pretende que los/las alumnos/as adquieran una metodología de trabajo coherente y eficaz en el ámbito de la reproducción fotográfica, de manera que puedan incorporar las destrezas adquiridas como herramienta de trabajo en las diferentes fases del desarrollo de un proyecto, tanto en la ideación y búsqueda de soluciones técnicas y formales, como en la presentación final del diseño obtenido.

La presente asignatura contribuye crucialmente, en esta primera fase, en la formación técnica del alumno; ya que en todas estas actividades profesionalmente, en la actualidad y desde la irrupción de la tecnología digital, se exige un adecuado nivel de control técnico en la utilización de hardwares y softwares específicos de retoque, pre impresión e impresión.

Cada género fotográfico tiene sus propias características derivadas de sus usos y prácticas sociales. La segunda parte tiene como objetivo que el alumno conozca y sepa diferenciar mediante un acercamiento teórico las posibles tipologías visuales de los géneros fotográficos utilizados en la actualidad en las publicaciones analógicas y digitales por parte de los diseñadores.

Esta segunda fase capacita para definir e identificar cada género por su estructura visual atendiendo a sus cualidades técnicas y estéticas. Para ello, se estudia y profundiza, mediante el análisis estructural cada género. Incidiendo en el estudio visual de dos grupos claramente diferenciados:

1. Por una parte **la familia profesional**, compuesta por la fotografía de espacios (arquitectura, interiorismo, paisaje), la fotografía de personas (moda, retrato, fotoperiodismo, reportaje) y la fotografía de objetos (bodegón publicitario, reproducción de obras de arte junto con archivos históricos).
2. Por otra, **la fotografía de creación artística** compuesta por el ensayo de autor, obra para galería y editorial con los libros de autor.

El módulo comprende la realización de un workshop que tiene por objeto el desarrollo de un proyecto original de fotografía aplicada, donde el alumnado sea capaz de integrar, aplicar y valorar los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridos en este modulo, evidenciando su capacidad crítica junto con su sensibilidad artística y estética.

3. Conocimientos previos recomendados

Familiarización con cámaras y softwares de retoque digitales.

4. Competencias de la asignatura

Competencias primera parte:

Transversales

CT16 - Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.

CT4 - Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.

Generales

CG10 - Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.

CG15 - Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad.

CG16 - Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.

Específicas

CE11 - Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual.

CE12 - Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes y textos.

Competencias segunda parte:

Básicas

CB2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB4 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Específicas

CE1 - Diseñar publicaciones analógicas y digitales innovadoras, que respondan a las necesidades propuestas en un briefing, y a los nuevos soportes del producto de publicaciones.

CE3 - Comunicar adecuadamente ante un público especializado o no, el resultado de las publicaciones analógicas y digitales, así como los fundamentos sobre los que se sustenta.

CE4 - Evaluar la metodología precisa para abordar el desarrollo de publicaciones analógicas y digitales complejos.

CE5 - Verificar la viabilidad económica de las propuestas resultantes del diseño de publicaciones analógicas y digitales.

5. Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PRIMERA	COMPETENCIAS RELACIONADAS
-----------------------------------	---------------------------

<p>R1 Escanea originales opacos y transparentes atendiendo a la finalidad de uso; utilizando los distintos softwares de calibrado y linealización tanto de escáneres como de monitores y plotters, atendiendo a sus potenciales repercusiones sobre la imagen final resultante.</p> <p>INDICADOR</p> <p>I1 Selecciona y decide que ruta y orden de edición y retoque utiliza atendiendo al resultado final deseado.</p> <p>I2 Utiliza el código de escaneado y retoque atendiendo a si se trata de archivo histórico u obra de autor.</p> <p>I3 Prepara originales digitalizados idóneos para su impresión mediante la técnica offset y plotter.</p> <p>I4 Organiza y combina distintos materiales de impresión y técnicas con sentido funcional, estético y comunicativo, dominando los conocimientos, habilidades y destrezas propias del lenguaje de la reproducción.</p> <p>I5 Es hipertextual: vincula y da una solución que proviene de otras disciplinas de pensamiento o creación artística</p> <p>I6 Es original: da una solución diferente a partir de la materia impartida en clase, alejándose de una solución vista o prevista.</p>	<p>CT4, CT16, CG 10, CG 15, CG16, CE11, CE12</p> <p>CT4,CE12</p> <p>CT4, CT16,CE12</p> <p>CT4,CT16, CG10,CE12</p> <p>CT4, CG 15</p> <p>CE11</p> <p>CE11</p>
<p>R2 Utiliza con sencillez, eficacia y repetibilidad los distintos tipos y estilos de retoque con Photoshop en función del tipo de escaneado atendiendo a todas sus posibles repercusiones técnico/plásticas estableciendo protocolos específicos.</p> <p>I1 Selecciona y decide que ruta y orden de edición y retoque utiliza atendiendo al resultado final deseado.</p> <p>I2 Utiliza la tradición y se acerca o aleja de ellas.</p> <p>I3 Resuelve con rapidez y efectividad problemas técnicos complejos.</p> <p>I4 Es hipertextual: vincula y da una solución que proviene de otras disciplinas de pensamiento o creación artística</p> <p>I5 Es original: da una solución diferente a partir de la materia impartida en clase, alejándose de una</p>	<p>CT4, CT16, CG 10, CG 15, CE11, CE12</p> <p>CT4,CE12</p> <p>CT16, CE11</p> <p>CT16, CG15</p> <p>CE11</p> <p>CE11</p>

<p>solución vista o prevista.</p> <p>R3. Enumera y utiliza de modo preciso mediante el uso de la nomenclatura adecuada los diferentes protocolos de trabajo en función del resultado deseado.</p>	CG15
<i>RESULTADOS DE APRENDIZAJE SEGUNDA PARTE</i>	<i>COMPETENCIAS RELACIONADAS</i>
<p>R1. Cita, ordena y distingue mediante la articulación del discurso oral y escrito los distintos tipos de teorías técnicas y estéticas vinculadas a la visualidad de cada género, atendiendo a sus potenciales repercusiones en el análisis de imágenes y proyectos fotográficos.</p> <p>INDICADOR</p> <p>I1 Emplea como base teórica en la defensa de su trabajo teórico el análisis de las distintas teorías técnicas y estéticas vinculadas a los géneros fotográficos.</p> <p>I2 Reconoce, identifica y diferencia los tipos de fotografía profesional.</p> <p>I3 Reconoce, identifica y diferencia las tipologías de creación artística fotográfica.</p> <p>I2 Utiliza en su discurso el código ontológico de representación propio de la fotografía analógica y digital.</p> <p>I3 Es hipertextual: ofrece una solución que proviene de otras disciplinas de pensamiento o creación.</p> <p>I4 Es original: da una solución diferente a partir de la materia impartida en clase, alejándose de una solución vista o prevista.</p>	<p>CB2, CB4, CE3, CE4</p> <p>CB2, CB4, CE4</p> <p>CB2, CB4, CE4</p> <p>CB2, CB4, CE4</p> <p>CE3</p> <p>CE3</p>

6. Contenidos

CONTENIDOS PRIMERA PARTE

UD1. DISPOSITIVOS DE CAPTURA EN LA PREIMPRESIÓN

- Escáner versus cámaras digitales.
- Tipos de escáner. Manejo, funcionamiento, idoneidad. El escanista como profesional, el escanista como artista (creativo).
- Digitalización de opacos y transparencias planas. Ortodoxia e interpretación.
- Digitalización de archivos históricos y obra de artista. Métodos y estrategias.

UD2. DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN.

- Dispositivos de escritura. El plotter y el offset digital como dispositivo de impresión en una cadena de producción profesional.
- Dispositivos de grabación. El sistema offset como dispositivo de producción a gran escala.

UD3. LA GESTIÓN DEL COLOR EN LOS PROCESOS DE PREIMPRESIÓN E IMPRESIÓN

- Calibración y linealización de dispositivos de visualización y dispositivos de impresión.
- Calibración y linealización de dispositivos de captura (cámaras y escáners)
- Protocolos de trabajo: de la captura al archivo impreso, rutas, posibilidades y métodos.

UD4. TRATAMIENTO DE IMÁGENES EN LA FASE DE PREIMPRESIÓN. LOS ARCHIVOS MAESTROS.

- Retoque de archivos en función del dispositivo de impresión. Protocolos y estrategias.

CONTENIDOS SEGUNDA PARTE

UD1. FAMILIA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL. ESTRUCTURA VISUAL Y APLICACIÓN AL PROYECTO ANALÓGICO Y DIGITAL

- La fotografía de espacios: arquitectura, interiorismo, paisaje.
- La fotografía de personas: moda, retrato, reportaje.
 - La fotografía de objetos: bodegón publicitario, reproducción de obras de arte y archivos históricos.

UD2. FAMILIA FOTOGRÁFICA CREACIÓN ARTÍSTICA. ESTRUCTURA VISUAL Y APLICACIÓN AL PROYECTO ANALÓGICO Y DIGITAL

- El ensayo de autor. Usos sociales
- Libros de autor para el museo y la galería.

7. Volumen de trabajo/ Metodología

7.1	Actividades de trabajo presencial		
<i>ACTIVIDADES</i>	<i>Metodología de enseñanza-aprendizaje</i>	<i>Relación con los Resultados de Aprendizaje</i>	<i>Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)</i>

Clase presencial	<i>Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.</i>	R1, R2, R3	20
Clases prácticas	<i>Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones..., búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc. Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno.</i>	R1, R2, R3 CB2, CB4	40
Tutoría	<i>Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc.</i>	R1, R2, R3	30
SUBTOTAL			90
7.2	Actividades de trabajo autónomo		
ACTIVIDADES	Metodología de enseñanza-aprendizaje	Relación con los Resultados de Aprendizaje	Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)
Trabajo autónomo	<i>Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.</i>	R1, R2, R3 CE3, CE4	40
Estudio práctico	<i>Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.</i>	R1, R2, R3	10
Actividades complementarias	<i>Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias,...</i>	R1, R2, R3	10
SUBTOTAL			60
TOTAL			150

8. Recursos

- Sala específica de ordenadores con escáner, monitor calibrable y plotter.
- Cámaras digitales.
- Recursos multimedia (cañón de proyección, material audiovisual,...).
- Ordenadores y software de diseño 2D
- TICs (Tecnologías de la información y la comunicación). Blogs, web, podcast, etc.
- Biblioteca.

9. Evaluación

9.1 Convocatoria ordinaria		
<i>9.1.1 Alumnos con evaluación continua</i>		
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN		Resultados de Aprendizaje evaluados
Trabajo(s) práctico (s)	85%	R1 y R2 CB2, CB4, CE4
Exámen teórico-práctico (Memoria trabajos prácticos junto con preguntas individual y públicamente)	15%	R3 CE3
Información adicional: La calificación final será la media ponderada de los resultados obtenidos en cada uno de ellos, siempre que todos se hayan superado con un 5 como nota mínima.		
<i>9.1.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)</i>		
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN		Resultados de Aprendizaje evaluados
Trabajos prácticos	60 %	R1 y R2 CB2, CB4, CE4
Exámen teórico-práctico (Memoria trabajos prácticos junto con preguntas individual y públicamente)	40%	R3 CE3
Información adicional: La calificación final será la media ponderada de los resultados obtenidos en cada uno de ellos, siempre que todos se hayan superado con un 5 como nota mínima.		

9.2 Convocatoria extraordinaria		
<i>9.2.1 Alumnos con evaluación continua</i>		
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN		Resultados de Aprendizaje evaluados
Trabajos prácticos	50%	R1 y R2 CB2, CB4, CE4
Memoria de trabajos prácticos	25%	R3 CE3
Prueba práctica junto con preguntas individual y públicamente	25%	R1, R2 y R3 CE3

Información adicional: La calificación final será la media ponderada de los resultados obtenidos en cada uno de ellos, siempre que todos se hayan superado con un 5 como nota mínima.		
9.2.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)		
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN		Resultados de Aprendizaje evaluados
Trabajos prácticos	40%	R1 y R2 CB2, CB4, CE4
Memoria de trabajos prácticos	25%	R3 CE3
Prueba práctica junto con preguntas individual y públicamente	35 %	R1, R2 y R3 CE3
Información adicional: La calificación final será la media ponderada de los resultados obtenidos en cada uno de ellos, siempre que todos se hayan superado con un 5 como nota mínima.		

10. Bibliografía

PRIMERA PARTE

Bruce, F. (2003). *Uso y administración del color*. Madrid: Anaya Multimedia.

Eismann, K. (2005). *Máscaras y montajes con Adobe Photoshop*. Madrid: Anaya Multimedia

Martin, E. (2015) *Photoshop CC para fotógrafos*. Madrid: Anaya Multimedia.

Perea, J. Castelo, L. Munárriz Ortiz, J. (2007). *La imagen fotográfica*. Madrid: Akal.

Manual de instrucciones Silver Fast y Epson scan

PRIMERA PARTE

LIBROS

Aumont, J. (1997). *El ojo interminable*, Barcelona: Paidós..

Barthes, R. (1994). *La cámara lúcida: Nota sobre la fotografía*. Barcelona: Paidós.

Bazin, A. (1990). *¿Qué es el cine?*. Madrid: Rialp.

Costa, J. (1977). *El lenguaje fotográfico*. Madrid: Ibérico Europea de Ediciones.

Clerc, L.P.(1975). *Fotografía:Teoría y práctica*. Barcelona: Omega.

Crary, J. (2008). *Las técnicas del observador: Visión y modernidad en el siglo XIX*. Murcia: CENDEAC.

Fontcuberta, J. (1984). *Estética fotográfica*. Barcelona: Blume.

Fontcuberta, J. (1990). *Fotografía: conceptos y procedimientos, una propuesta metodológica*. Barcelona: Gustavo Gili.

Hall, E.T. (1993). *La dimensión oculta*. Madrid: Siglo Veintiuno.

Lugon, O. (2010). *El estilo documental: De August Sanders a Walker Evans. 1920-1945*. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Shore, S. (2009). *Lección de fotografía: La naturaleza de las fotografías*. Londres: Phaidon.

Sontag, S. (1996). *Sobre la fotografía*. Barcelona: Edhasa.

Zunzunegui, S. (1996). *La mirada cercana: Microanálisis fílmico*. Barcelona: Paidós.

Szarkowski, J. (2011). *El ojo del fotógrafo*. Madrid: La Fábrica Editorial.

REVISTAS

Comolli, J.L. (1971). Technique et Ideologie. Caméra, perspective, profondeur de champ
Cahiers Du Cinéma, 229. 4-21.

Comolli, J.L. (1971). Technique et Ideologie. Pour une histoire matérialiste du cinéma
Cahiers Du Cinéma, 230. 58-64.

ENTREVISTAS Y ARTÍCULOS EN RED

Deleuze, G. (1987). *¿Qué es el acto de creación?*. Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=dXOzcexu7Ks>.

Galassi, P. (2011). *New Documents y la reinención del estilo documental. Eugène Atget y la fotografía documental*. Recuperado de:
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/cultura-

historia/multimedia/videos-conferencias-eugene-atget/reivencion-estilo-
documental.jsp

Bruce, F. (2003). *Uso y administración del color*. Madrid: Anaya Multimedia.

Eismann, K. (2005). *Máscaras y montajes con Adobe Photoshop*. Madrid: Anaya Multimedia

Martin, E. (2015) *Photoshop CC para fotógrafos*. Madrid: Anaya Multimedia.

Perea, J. Castelo, L. Munárriz Ortiz, J. (2007). *La imagen fotográfica*. Madrid: Akal.

Manual de instrucciones Silver Fast

Manual de instrucciones Epson Scan