

GUIA DOCENTE

Elementos comunicativos en publicaciones analógicas y digitales. Técnica y Estética Fotográfica. 2022-23

Especialidad: **Diseño Gráfico.**

Curso **2022/2023**

→ 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	Escola d'Art i Superior de Disseny de València		
Título	Máster en Enseñanzas Artísticas Diseño de Publicaciones Analógicas y Digitales		
Departamento	Diseño Gráfico		
Mail del departamento	@easdvalecia.com		
Asignatura	Elementos comunicativos en publicaciones analógicas y digitales. Técnica y Estética Fotográfica.		
Web	easdvalecia.com		
Horario			
Lugar impartición	Velluters	Horas semanales	2
Código		Créditos ECTS	4
Ciclo		Curso	Máster
Duración	Anual	Idioma	Castellano
Tipo de formación	Obligatoria Específica	Tipo de asignatura	60% presencial 40% autónomo

DATOS DEL PROFESORADO

Docente/s responsable/s	
Correo electrónico	
Horario tutorías	
Lugar de tutorías	Departamento de Diseño Gráfico

→ 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 está diseñada, para que el alumnado 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 analógico 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 alumnado; 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.

Esta segunda fase capacita para definir e identificar cada género por su estructura visual atendiendo a sus cualidades técnicas, estéticas y socio culturales. 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 módulo, evidenciando su capacidad crítica junto con su sensibilidad artística y estética.

→ 3. Conocimientos previos recomendados

Los conocimientos y destrezas adquiridos a lo largo de la formación de grado.

→ 4. Competencias de la asignatura

Se presentan a continuación las competencias a cuyo logro contribuye la asignatura de Elementos comunicativos en publicaciones analógicas y digitales. Técnica y Estética Fotográfica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMERA PARTE

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.

COMPETENCIAS GENERALES PRIMERA PARTE

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.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PRIMERA PARTE

CE11	Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual.
CE12	Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos.

Fotográfica.

COMPETENCIAS BÁSICAS SEGUNDA PARTE

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.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SEGUNDA PARTE

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.
CE2	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 PARTE	COMPETENCIAS RELACIONADAS
R1 - Escanea e imprime 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. INDICADOR I1 Selecciona y decide que ruta y orden de edición y retoque utiliza atendiendo al resultado final deseado. CT4, CE12 I2 Utiliza el código de escaneado y retoque atendiendo a si se trata de archivo histórico u obra de autor. CT4, CT16, CE12 I3 Prepara e imprime originales digitalizados idóneos para su impresión mediante la técnica offset y plotter. CT4, CT16, CG10, CE12 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. CT4, CG 15 I5 Es hipertextual: vincula y da una solución que proviene de otras disciplinas de pensamiento o creación artística. CE11 I6 Es original: da una solución diferente a partir de la materia impartida en clase, alejándose de una solución vista o prevista. CE11	CT4, CT16, CG 10, CG 15, CG16, CE11, CE12
R2 - Utiliza con sencillez, eficacia y repetibilidad los distintos tipos y estilos de retoque con Photoshop en función de los códigos de cada territorio o género fotográfico atendiendo a todas sus posibles repercusiones técnico/plásticas estableciendo protocolos específicos INDICADOR I1 Selecciona y decide que ruta y orden de edición y retoque utiliza atendiendo al resultado final deseado. CT4, CE12 I2 Utiliza la tradición y se acerca o aleja de ellas. CT16, CE11 I3 Resuelve con rapidez y efectividad problemas técnicos complejos. CT16, CG15 I4 Es hipertextual: vincula y da una solución que proviene de otras disciplinas de pensamiento o creación artística. CE11 I5 Es original: da una solución diferente a partir de la materia impartida en clase, alejándose de una solución vista o prevista. CE11	CT4, CT16, CG 10, CG 15, CE11, CE12

R3 - Enumera y utiliza de modo preciso mediante el uso de la nomenclatura adecuada los diferentes protocolos de trabajo en función del resultado deseado.	CE11

RESULTADOS DE APRENDIZAJE SEGÚNDA PARTE	COMPETENCIAS RELACIONADAS
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. INDICADOR 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. CB2, CB4, CE4 I2 Reconoce, identifica y diferencia los tipos de fotografía profesional. CB2, CB4, CE4 I3 Reconoce, identifica y diferencia las diferentes tipologías de creación artística fotográfica. CB2, CB4, CE4 I4 Utiliza en su discurso el código ontológico de representación propio de la fotografía analógica y digital. CB2, CB4, CE4 I5 Es hipertextual: ofrece una solución que proviene de otras disciplinas de pensamiento o creación. CE3 I6 Es original: da una solución diferente a partir de la materia impartida en clase, alejándose de una solución vista o prevista. CE3	CB2, CB4, CE3, CE4

→ 6. Contenidos primera parte

Unidad 1. Dispositivos de captura en la preimpresión.

Subapartado de unidad

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

Unidad 2. Dispositivos de impresión.

Subapartado de unidad

- 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.

Unidad 3. La gestión de color en los procesos de impresión e impresión.

Subapartado de unidad

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

Unidad 4. Tratamiento de imágenes en la fase de preimpresión e impresión.

Subapartado de unidad

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

Unidad 5. Reproducción de piezas del diseño.

- Metodologías de disparo, iluminación y retoque en la reproducción de piezas del diseño.

→ Contenidos segunda parte

Unidad 1. Familia fotografía profesional. Estructura Visual y aplicación al proyecto analógico y digital.

Subapartado de unidad

- 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.

Unidad 2. Familia fotografía de creación artística. Estructura Visual y aplicación al proyecto analógico y digital.

Subapartado de unidad

- 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

ACTIVIDADES	Metodología de enseñanza-aprendizaje	Relación con los Resultados de Aprendizaje	Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)
<i>Clase presencial</i>	Exposición de contenidos por parte del profesorado o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.	R1, R2, R3	20
<i>Clases prácticas</i>	Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el o la docente. 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 alumnado.	R1, R2, R3	40
<i>Tutoría</i>	Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor o tutora con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc.	R1, R2, R3	25
<i>Evaluación</i>	Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial o formativa del alumnado.	R1, R2, R3	5
SUBTOTAL			90

7.2 Actividades de trabajo autónomo

<i>Trabajo autónomo</i>	Estudio del alumno o alumna: 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.	R1, R2, R3	40

<i>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.	R1, R2, R3	10
<i>Actividades complementarias</i>	Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias,...etc	R1, R2, R3	10
SUBTOTAL			60
TOTAL			150

→ 8. Recursos

Aula equipada con ordenadores y software específico (Capture One y Suite de Adobe)
Aula equipada con escáner, monitor calibrable y plotter.
Ordenadores personales.
Programas informáticos.
Aula con cañón de proyección o televisión.
Biblioteca.
Plató fotográfico.

→ 9. Evaluación

9.1 Convocatoria ordinaria

9.1.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados

Trabajo(s) práctico(s) 85% R1 y R2 Examen teórico-práctico (memoria trabajos prácticos junto con preguntas individual y públicamente) 15% R3 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. 1ª Parte : 40% de la nota final 2ª Parte: 60 % de la nota final	R1 y R2 R3

9.1.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
Trabajo(s) práctico(s) 50% R1 y R2 Examen teórico-práctico (memoria trabajos prácticos junto con preguntas individual y públicamente) 50% R3 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. 1ª Parte: 40% de la nota final 2ª Parte: 60 % de la nota final	R1 y R2 R3

9.2 Convocatoria extraordinaria

9.2.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados

Trabajos prácticos 40% R1 y R2 Memoria de trabajos prácticos 25% R3 Prueba práctica junto con preguntas individual y públicamente 35% R1, R2 y R3 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. 1ª Parte: 40% de la nota final 2ª Parte: 60 % de la nota final	R1 y R2 R3

9.2.2 Alumnado 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 Memoria de trabajos prácticos 25% R3 Prueba práctica junto con preguntas individual y públicamente 35% R1, R2 y R3 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. 1ª Parte: 40% de la nota final 2ª Parte: 60 % de la nota final	R1 y R2 R3

→ 10. Bibliografía

- Bruce, F. (2003). *Uso y administración del color*. Madrid: Anaya Multimedia.
- Eismann, K. (2005). *Máscaras y montajes con Adobe Photoshop*. Madrid: Anaya Multimedia.
- Fontcuberta, J. (1990). *Fotografía: conceptos y procedimientos, una propuesta metodológica*. Barcelona: Gustavo Gili.
- 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
- 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.

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