

Teoria i Tècnica de la Fotografia (20659)

Professor: José Baeza

Objectius

Coneixement teòric i pràctic de la producció fotogràfica en els diversos àmbits, que introdueixi l'alumne en l'expressió fotogràfica i, alhora, en el tractament de la imatge fixa al cinema i a la televisió.

Descripció del contingut

Introducció a la teoria i a la tècnica de la producció i expressió fotogràfiques.

TEMA 1. Principis essencials i àmbits de la fotografia. Orígens. Especificitat. La fotografia com a llenguatge. La fotografia com a art i com a document.

TEMA 2. La llum i els materials sensibles. Principis físico-químics. La fotometria. Tipus i evolució de les emulsions sensibles i dels suports. Les emulsions modernes. El color.

TEMA 3. Elements tècnics. La càmera i les òptiques: tipus, descripció i funcions. Variables fonamentals: velocitat, obertura, profunditat de camp.

TEMA 4. Elements discursius. Ús de la llum i il·luminació. Composició (format, enquadrament, perspectiva, punt de vista). La representació del moviment. Sincronització. L'instant decisiu.

TEMA 5. El laboratori. Revelatge de negatius: equipaments, tipus de reveladors i procediments. Revelatge de positius: equipaments, tipus de reveladors, formats i tipus de paper; procediments.

TEMA 6. Integració de procediments. El sistema de zones. Recursos tècnics i expressius. El plató. La producció fotogràfica. La fotografia magnètica. El tractament electrònic de la imatge.

TEMA 7. El missatge fotogràfic. Anàlisi i lectura d'imatges. Denotació i connotació. Psicologia de la percepció i sociologia del receptor. La retòrica

fotogràfica. Els estils. Els supòsits del realisme fotogràfic: evidència, objectivitat, universalitat. Els estereotips.

TEMA 8. Els usos de la fotografia. La fotografia creativa. La fotografia professional. La fotografia i els procediments de difusió. La fotografia i el context: relacions fotografia-text, fotografia-fotografia i fotografia-disseny.

TEMA 9. L'evolució de la fotografia. Precursors i inventors. Evolució de la tècnica. Els primers fotògrafs. El retrat, primer ús massiu. El pictoralisme. La fotografia "directa" ("f/64", "nova objectivitat"). Les avantguardes artístiques (el Bauhaus, el surrealisme, etc.). El documentalisme. El fotoperiodisme. Noves tendències.

Pràctiques de l'assignatura Teoria i Tècnica de la Fotografia

Es faran treballs per grups, que seran proporcionals al nombre de mòduls disponibles als laboratoris.

Pràctica 1. Realització de fotografies sobre temes determinats prèviament, per tal de conèixer els equips de 35 mm i les variables fonamentals: enfocament, obertura, velocitat, profunditat, etc. en condicions de llum ambient. Inclou la descripció i l'ús de diversos tipus de fotòmetres i dels diversos sistemes de mesura de la llum. Aquesta primera experiència es fa sobre motius estàtics, concrets i localitzats en espais físics fàcilment abastables. També inclou treballs amb emulsions de diferents sensibilitats en condicions de llum diferents, i també l'elecció i l'ús d'objectius de distància focal diferent.

Pràctica 2. Revelatge de negatius. Coneixement dels elements, els materials i els procediments necessaris i aplicació sobre el material que s'ha fet a la pràctica 1.

Pràctica 3. Positivació de fotografies. Coneixement i ús dels diferents elements i materials del laboratori, com també dels procediments de realització de contactes i ampliacions.

Pràctica 4. Realització d'imatges fotogràfiques sense càmera. Quimigrames, fotogrames, etc.

Pràctica 5. Procediments especials de laboratori. Reserves, fotomuntatges, solaritzacions, litografies, reforç i rebaixament de densitat. El sistema multigrau.

Pràctica 6. Fotografia d'estudi. Ús de càmera de gran format i il.luminació. Retrat, natura morta.

Pràctica 7. Realització de treballs fotogràfics amplis (conjunts coherents de fotografies, seqüenciats o no) sobre determinats temes en funció de l'elecció d'alguns dels diferents gèneres fotogràfics.

Pràctica 8. Incorporació de la fotografia al seu mitjà de difusió. Criteris de selecció en funció d'objectius específics: seqüenciació, muntatge, incorporació

d'elements extrafotogràfics, etc., per a exposició o visionat directe, llibre, premsa, publicitat, ús àudio-visual, etc.

Pràctica 9. Visites a centres de producció i de tractament de fotografies. A estudis professionals de fotografia, a redaccions de diaris o revistes, etc.

Bibliografía

- BARTHES, R. "El mensaje fotográfico" i "La retórica de la imagen". *La semiología*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo. Col. "Comunicaciones", 1970.
- BARTHES, R. *La cámara lúcida*. Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
- BENJAMIN, W. "Pequeña historia de la fotografía". *Discursos interrumpidos*. Madrid: Taurus, Madrid, 1973.
- DUBOIS, Ph. *El acto fotográfico*. Barcelona: Paidós, 1986.
- FLUSSER, V. *Hacia una filosofía de la fotografía*. México: Trillas-Sigma, 1990.
- FONTCUBERTA, J. *Fotografía: conceptos y procedimientos*. Barcelona: Barcelona, 1990.
- FREUND, G. *La fotografía como documento social*. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.
- GUBERN, R. *Mensajes icónicos en la cultura de masas*. Barcelona: Lumen, 1974.
- HEDGECOE, J. *Curso de fotografía básica*. Madrid: Blume, 1987.
- LANGFORD, M.J. *Enciclopedia completa de la fotografía*. Madrid: Blume, 1983.
- LANGFORD, M.J. *Manual del laboratorio fotográfico*. Madrid: Blume, 1981.
- MARCHESE, J.J. *Técnicas de iluminación profesional*. Allschwill (Suïssa): Verlag Photographie, 1988.
- METZ, Ch. i d'altres. *Análisis de imágenes*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo. Col."Comunicaciones", 1972.
- NEWHALL, B. *Historia de la fotografía: desde sus orígenes hasta nuestros días*. Barcelona: Gustavo Gili, 1983.'

SCHAEFFER, J.M. *La imagen precaria. Del dispositivo forográfico.* Madrid: Cátedra, 1990.

SONTAG, S. *Sobre la fotografía.* Barcelona: EDHASA, 1973.

STELZER, O. *Arte y fotografía.* Barcelona: Gustavo Gili, 1981.