

FOTOGRAFÍA PROFESIONAL: CONSTRUIR LA IMAGEN, DE LO ANÁLOGO A LO DIGITAL

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

FOTOGRAFÍA PROFESIONAL CONSTRUIR LA IMAGEN DE LO ANÁLOGO A LO DIGITAL

Duración
240 horas

Modalidad
Híbrido

Sede
Academia de San Carlos (sesiones presenciales) y aulas virtuales Zoom - UNAM (Sesiones en línea)

Sesiones
Módulos 1 y 3: Viernes 12:00 a 16:00 horas (en línea), sábados 10:00 a 14:00 horas (presencial)
Módulos 2, 4 y 5: Viernes 12:00 a 16:00 horas y sábados 10:00 a 14:00 horas (presencial)

Fecha de inicio:
16 de febrero 2024

Fecha de término:
29 de junio 2024

Costo para participantes nacionales:
\$20,600.00 M.N.

Costo para participantes extranjeros:
\$26,780.00 M.N.

Nota:
Costo total a cubrir en 1 pago o 5 parcialidades.

Responsable Académico:
María Paloma Rodríguez Aguilar

Cupo mínimo:
20 participantes

Nivel:
Básico

**Diplomado de actualización
con opción a titulación**

CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL: El diplomado tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión profunda de la teoría, evolución y aplicación práctica de la fotografía y la imagen en diferentes contextos culturales y sociales. Los participantes aprenderán a apreciar y analizar el impacto histórico y sociológico de la fotografía, desarrollar habilidades técnicas para la captura y edición de imágenes, así como aplicar estos conocimientos en proyectos multimedia y de expresión digital e impresa.

TEORÍA DE LA IMAGEN. EXPLORANDO LA EVOLUCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA COMO TESTIGO VISUAL: SU IMPACTO EN LA CULTURA Y LA SOCIEDAD

Duración: 60 horas

Imparte: José Antonio Orejel Álvarez

Objetivo: Explorar la evolución de la teoría de la imagen y la fotografía, comprendiendo su relevancia cultural y sociológica en diferentes contextos históricos. Analizar el uso de las imágenes como documentos históricos y su impacto en la construcción de narrativas visuales a lo largo del tiempo.

1. Introducción a la teoría de la Imagen
 - 1.1. Definición y concepto de la imagen en diferentes contextos culturales.
 - 1.2. Evolución histórica de la teoría de la imagen.
 - 1.3. Análisis de la percepción visual y su influencia en la interpretación de imágenes.
 - 1.4. Historia de la fotografía.
2. Los inicios de la fotografía y su impacto en la sociedad del siglo XIX.
 - 2.1. Fotografía como herramienta de registro histórico y documental.
 - 2.2. Vanguardias fotográficas del siglo XX y su relación con los movimientos artísticos.
 - 2.3. Uso de las imágenes en la cultura.
3. Fotografía y representación de eventos culturales y sociales.
 - 3.1. Imagen como documento histórico: fotografías que han marcado la cultura.

- 3.2. Fotografía y construcción de identidades culturales y sociales.
- 3.3. Fotografía contemporánea y sociedad.
4. La fotografía digital y su impacto en la difusión de imágenes.
 - 4.1. Redes sociales y el poder de la imagen en la cultura posmoderna.
 - 4.2. Fotografía como medio de activismo y cambio cultural.

EL ORIGEN DE LA FOTOGRAFÍA

Duración: 30 horas

Imparte: Leonardo Pliego Eguiluz

Objetivo: Permitir que el participante tenga un acercamiento a los orígenes de la fotografía, utilizando técnicas análogas de revelado e impresión. El cuarto oscuro será el primer acercamiento del participante al mundo fotográfico y aprenderá desde cero el proceso fotográfico análogo mediante el desarrollo de prácticas en el laboratorio.

1. Introducción: El origen de la fotografía
 - 1.1. ¿Qué es la fotografía?.
 - 1.2. La invención de la fotografía.
 - 1.3. Fotografía estenopeica.
2. El laboratorio fotográfico
 - 2.1. El lado seco y el lado húmedo.
 - 2.2. La ampliadora.
 - 2.3. Los químicos.
 - 2.4. El reloj.
 - 2.5. Las tarjetas.
3. La cámara estenopeica
 - 3.1. Construcción de la cámara estenopeica.
 - 3.2. Uso de la cámara estenopeica.
 - 3.3. Revelado de una fotografía.

4. Positivado y revelado de rollo
 - 4.1. Uso de la ampliadora.
 - 4.2. Uso de químicos.
 - 4.3. El tanque de revelado.
 - 4.4. Los tiempos.
 - 4.5. La marginadora.
 - 4.6. Las trampas de luz.
 - 4.7. Reservados.

PENSAR LA IMAGEN: APRECIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA

Duración: 60 horas

Imparte: David Méndez Aguilar

Objetivo: Brindar al participante el conocimiento relacionado al manejo adecuado y óptimo de la cámara fotográfica y sus funciones. Asimismo, conocer los conceptos básicos de composición fotográfica y sus aplicaciones en las diversas ramas de esta disciplina.

1. Manejo óptimo de la cámara fotográfica digital
 - 1.1. Tipos de cámaras fotográficas.
 - 1.2. Uso del diafragma.
 - 1.3. Velocidades de obturación.
 - 1.4. La importancia del ISO.
 - 1.5. Distancia focal.
 - 1.6. Óptica fotográfica y sus variantes.
 - 1.7. Fotometría y colorimetría.
 - 1.8. Formatos de imagen.
2. Composición fotográfica
 - 2.1. Aprender a observar y pensar la imagen.
 - 2.2. Encuadres y planos.
 - 2.3. Regla de tercios y perspectivas.
 - 2.4. Proporción áurea y su aplicación en la fotografía.
 - 2.5. Profundidad de campo.
 - 2.6. Balance de blancos.
 - 2.7. Selección fotográfica.
 - 2.8. Selección y discriminación fotográfica.
3. Uso de la luz natural y artificial en la práctica fotográfica

- 3.1. Medición de luz.
- 3.2. Luz natural como materia prima de la fotografía.
- 3.3. Uso y alcances del flash externo (speedlite).
- 3.4. Fotografía de estudio.
- 3.5. Dirección de iluminación.
- 3.6. Iluminación experimental.
- 3.7. Fisiograma (light painting).
4. Fotografía de paisaje y arquitectónica
 - 4.1. El espacio fotográfico.
 - 4.2. Fotografía panorámica.
 - 4.3. Los espacios y estilos arquitectónicos.
 - 4.4. Punto de fuga.
 - 4.5. Fotografía a detalle y macro.
5. Fotografía de retrato
 - 5.1. Fotografía urbana.
 - 5.2. Dirección de modelaje.
 - 5.3. Photobook.
 - 5.4. Fotografía grupal.
 - 5.5. Autorretrato.
 - 5.6. Fotografía social.
6. Fotografía periodística y social
 - 6.1. La prensa y el periodismo: ayer y hoy.
 - 6.2. Orígenes del fotoperiodismo.
 - 6.3. Foto-noticia.
 - 6.4. Análisis de la fuente informativa.
 - 6.5. Nota roja.
 - 6.6. Foto reportaje.
7. Fotografía documental y foto ensayo.
 - 7.1. La fotografía como documento histórico y social.
 - 7.2. Métodos y técnicas de investigación documental.
 - 7.3. La narrativa y el discurso fotográfico.
 - 7.4. Storytelling.
 - 7.5. La selección fotográfica.

CONCEPTUALIZACIÓN Y EDICIÓN. LA IMAGEN COMO MEDIO DE EXPRESIÓN DIGITAL E IMPRESA

Duración: 60 horas

Imparte: María Paloma Rodríguez Aguilar

Objetivo: Analizar los procesos teóricos y prácticos para la conceptualización de una imagen. Conocer las principales herramientas para la edición y procesamiento de una imagen digital, adaptación al uso de la interfaz Photoshop, los elementos y opciones que engloban el trabajo con este programa.

1. La imagen como medio de expresión
 - 1.1. Conceptualización y composición.
 - 1.2. Proceso creativo.
 - 1.3. El uso del collage como medio de expresión artística, publicitaria, social, educativa y periodística.
 - 1.4. Métodos y sistemas de impresión.
2. Imagen digital
 - 2.1. Archivos, formatos y características (Tamaño, peso, modo, formato, resolución).
 - 2.2. Principales medios digitales y sus características.
 - 2.3. Principales medios impresos y sus características.
 - 2.4. Preparación de imágenes para impresión y publicación en internet.
3. Interfaz de edición Adobe Photoshop
 - 3.1. Interfaz de programa.
 - 3.2. Espacio de trabajo.
 - 3.3. Menú general, usos y características.
 - 3.4. Configuración.
 - 3.5. Trabajo con archivos (abrir, guardar, exportar).
4. Procesos de edición
 - 4.1. Análisis de una imagen.
 - 4.2. Cambio de tamaño y recorte de una imagen.
 - 4.3. Tamaño de imagen para medios digitales o impresos.
 - 4.4. Resolución.
5. Corrección de color.
 - 5.1. Brillo y contraste.
 - 5.2. Curvas.

- 5.3. Niveles.
- 5.4. Balance de color.
- 5.5. Color selectivo.
- 5.6. Modos de fusión.
- 5.7. Métodos de selección, recorte y paths.
- 5.8. Herramientas de selección manual.
- 5.9. Selección y máscara.
- 5.10. Selecciones de formas básicas.
- 5.11. Selecciones de formas arbitrarias y puntuales.
- 5.12. Creación de una máscara desde un canal de imagen.
- 5.13. Selección por medio de paths o nodos.
- 5.14. Capas.
- 5.15. Características.
- 5.16. Máscara de capa.
- 5.17. Máscara de recorte (Clipping Mask).
6. Retoque
 - 6.1. Principales herramientas para edición y retoque de imágenes.
7. Evaluación y revisión de portafolios

- 2.3. Fotografía multimedia.
3. Fotografía y audio
 - 3.1. El paisaje sonoro.
 - 3.2. La imagen sonora.
 - 3.3. Audition.
4. Diseño, producción y postproducción
 - 4.1. El proyecto.
 - 4.2. La escaleta.
 - 4.3. Premiere.
 - 4.4. Ensamblaje.
 - 4.5. Sonorización.

EVALUACIÓN

Módulo 1: 20%
 Módulo 2: 20%
 Módulo 3: 20%
 Módulo 4: 20%
 Módulo 5: 20%
 Entrega final de una Memoria de Investigación-Producción

Rúbrica

<https://drive.google.com/file/d/1H-q9cJdgA8-80eRC2-imXOKT5encc1zJ/view?usp=sharing>

DOCENTES

LIC. MARÍA PALOMA RODRÍGUEZ AGUILAR

Mexicana, nacida en la Ciudad de México. Es licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la Facultad de Artes y Diseño, UNAM, con una especialización en Ilustración.

Cuenta con constancias que acreditan sus conocimientos en el área de fotografía, ilustración, diseño editorial, así como impartición de cursos en el campo del diseño, fotografía y comunicación visual.

Concluyó estudios en el diplomado de Ilustración impartido en la Academia de San Carlos coordinado por el Mtro. Gerardo Suzán Prone.

Desde 2006 se ha desempeñado como diseñadora gráfica, fotógrafa y docente. En el campo del diseño gráfico ha colaborado con empresas, agencias de publicidad, productoras entre las que destacan Televisa, Canal 11, UNAM FES ACATLÁN, TV UNAM, PRODUCTORA MÁQUINA NEGRA, RUSTER COLECTIVO,

AGENCIA ACHE, ECOCE, INE, SEP, entre otras; y de manera independiente conformando el Estudio de Diseño Gráficos Doki.

En el campo de la docencia, impartió la materia de Fotografía y Diseño Editorial del 2014 al 2019, además de la materia Creatividad y Diseño Publicitario, ambas en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Actualmente colabora profesionalmente y de manera independiente con empresas especializándose en la identidad de marca, la imagen y publicidad, además de la creación de contenido para asignaturas a distancia en la FES ACATLÁN.

MTRO. JOSÉ ANTONIO OREJEL ÁLVAREZ

Psicoanalista, miembro activo de Espacio Analítico Mexicano (EAM). Autor del libro “La poética de la cura en psicoanálisis (2020)”. Ha publicado diversos artículos en México y en el extranjero en el área clínica. Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de México (UNAM). Mtro. en Teoría Psicoanalítica por el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano (CPL). Docente del área de psicología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Especialista en las áreas de la Lingüística, Semiótica y Psicoanálisis. Miembro del consejo editorial de la revista especializada en temas psicoanalíticos Décsir. Ejerce práctica clínica en consultorio privado.

LIC. LEONARDO PLIEGO EGUILUZ

Lic. en Ciencias de la Comunicación por parte de la UNAM, ha tomado cursos de fotografía, audio, creación literaria, locución e historia del arte en 15 diferentes centros de estudio. Su obra gráfica y escrita se ha publicado en libros y diversas. Fue becado por la World Press Photo para cursar el Diplomado en Fotonarrativa en la Fundación Pedro Meyer. Tres de sus proyectos multimedia han sido publicados en ZoneZero, Círculo Rojo y El Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Ha expuesto individual y colectivamente en 14 exposiciones con sede en México, Canadá, España, Japón, Suiza, Francia y Alemania. Su obra visual fue mostrada en la galería fotográfica IF Photo Studio. Es maestrante de Investigación en Diseño y Comunicación Visual en la emérita Academia de San Carlos, FAD UNAM.

Actualmente estudia la licenciatura en Filosofía en la UNAM. Ha participado como ponente en coloquios nacionales e internacionales. Participó como promotor comunitario en Dinicuiti, Oaxaca. Ha impartido cursos de medios visuales en la UNAM y el Centro Activo Freire. Actualmente imparte las asignaturas de Fotografía, Diseño de Audio e Información en la Web en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

FOTOGRAFÍA MULTIMEDIA

Duración: 30 horas

Imparte: Leonardo Pliego Eguiluz

Objetivo: Brindar una aproximación al mundo de la fotografía multimedia. Se aplicarán los conocimientos adquiridos a lo largo del módulo al diseño, producción y postproducción de proyectos fotográficos digitales, trabajando de forma interdisciplinaria con fotografía, audio y herramientas de video para lograr una mayor potencia en los proyectos a desarrollar.

1. Fotografía multimedia
 - 1.1. Fotoperiodismo digital.
 - 1.2. Ensayo fotográfico multimedia.
 - 1.3. Fotonarrativa.
2. Introducción: La serie fotográfica
 - 2.1. El instante decisivo y la serie fotográfica.
 - 2.2. Fotografía y narración.

LIC. DAVID MÉNDEZ AGUILAR

Lic. en Comunicación por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Profesionalmente se ha desempeñado en las áreas de comunicación organizacional, marketing, fotografía y producción de contenidos para medios digitales.

Colaboró como reportero gráfico en la Coordinación de Comunicación Social y Asesor de proyectos en la Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional de la FES Acatlán.

Docente en la Licenciatura en Comunicación en la misma entidad Universitaria desde 2014, en materias como Fotografía y Diseño Editorial por Computadora; Marketing, Comportamiento Organizacional y Comunicación e Imagen en las Organizaciones.

Participó en la producción del libro: La magia del Inalámbrico, historia e imágenes de la radio en México

Actualmente se desempeña como Jefe del Departamento de la Red de Educación Continua en la UNAM adscrita a la Secretaría de Desarrollo Institucional, UNAM.

FUENTES DE INFORMACIÓN

MÓDULO 1

- Adams, A. (2019). *El negativo: La imagen: el arte de la fotografía*. Blume.
- Barthes, R. (2010). *La cámara lúcida: nota sobre la fotografía*. Paidós.
- Benjamin, W. (2018). *Pequeña historia de la fotografía*. Contrapunto.
- Bate, D. (2016). *"Fotografía: La clave de una historia"*. Ediciones Gustavo Gili.
- Berger, J. (1972). *Modos de ver*. Ediciones Siruela.
- Cruz, R. (2010). *Imagen y apariencia: De la semiótica al diseño*. Fondo de Cultura Económica.
- Dubois, P. (1999). *El acto fotográfico*. Paidós.
- Galindo, E. (2012). *Fotografía digital de alta calidad: técnica y método*. Anaya Multimedia.
- García, C. (2013). *El ojo del fotógrafo: composición y diseño para crear mejores fotografías digitales*. Ediciones Urano.
- Juanes, J. (2005). *La fotografía: entre el documento y el arte*. Fondo de Cultura Económica.
- Kepes, G. (2009). *El lenguaje de la visión*. Ediciones Infinito.
- Pagliarino, J. (2013). *Contexto y narrativa en la fotografía contemporánea*. Ediciones Gustavo Gili.

- Parr, M. (2016). *El fotolibro*. La Fábrica.
- Silva, A. (2008). *La semiótica en la imagen fotográfica*. Ediciones Coyoacán.
- Sontag, S. (2009). *Sobre la fotografía*. Alfaguara.

MÓDULO 2

- Stieglitz, A. *Camera Work*. China: Taschen.
- Jurado, C. *El arte de capturar imágenes y el unicornio*. Consultado por última vez en: <http://v1.zonezero.com/exposiciones/fotografos/jurado/libro/index.html>
- Casajús Quirós, C. *Manual de Arte y Fotografía*. Madrid: Universitat.
- Gunthert, A. *El arte de la fotografía, de los orígenes a la actualidad*. Singapur: Lunwerk.
- Sougez, M. *La historia de la fotografía*. Madrid: Cátedra.
- Montalvo, O. *Curso taller básico de fotografía*. Ciudad de México: Ateneo Mexicano de Fotografía.

MÓDULO 3

- Barthes, R. *Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, gestos, voces*. México: Paidós.
- Durant, J. *Análisis de las Imágenes*. Buenos Aires: *Tiempo Contemporáneo*, 1972. Impreso.
- Gillian, R. *Visual Methodologies. An introduction to researching with visual materials*. London: Companion Website.
- Alonso G, L. (1991): *Figuras de la fascinación. En tomo a la fotografía publicitaria*.
- Coviella C, J. *Fotografía digital y Photoshop*. Alfaomega.
- Freeman, M. *El ojo del fotógrafo: Composición y diseño para crear mejores fotografías digitales*. Blume.
- Kinghorn, J. *Fotografía digital avanzada Anaya Multimedia*.
- Praker, D. *Composición: Cómo formar una imagen mediante la unión o la combinación de varios elementos, partes o ingredientes*. Blume.
- Oliver, V. *Guía avanzada de fotografía digital*. Omega.
- Meehan, L. *Creación de imágenes digitales: Guía visual para fotógrafos*. Blume.

MÓDULO 4

- Marín García, T. *ARTE, CREATIVIDAD Y DISEÑO*. ISBN ebook. Editorial: UOC
- De Bono, E. *El pensamiento creativo*. Ed. Paidós.
- Guerrero, A. H. *Curso de creatividad*. Ed. El ateneo.
- Keil, J. *Creatividad*. Ed. McGraw Hill.

- Wells, L. *La fotografía: Una historia visual*. Ediciones Gustavo Gili.
- Wescher, H. *La historia del collage, del cubismo a la actualidad*. Gustavo Gili.

MÓDULO 5

- Green, D. *¿Qué ha sido de la fotografía?*. Gustavo Gili.
- Ritchin, F. *Después de la fotografía*. Fundación Televisa.
- Fontcuberta, J. *Estética fotográfica*. Gustavo Gili.
- Perea González, J. *La imagen fotográfica*. Akal.
- Short, M. *Contexto y narración en fotografía*. Gustavo Gili
- Colorado, Ó. *Fotografía 3.0 y después de la Postfotografía ¿qué?*. Universidad Panamericana.
- Ansón, A. *Novelas como álbumes. Fotografía y literatura. Mestizo*.

5591973434

educontinuafad

<https://educacioncontinua.fad.unam.mx/>

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

REDEC UNAM