

Teoría y práctica de la iluminación artificial. ARTE 3736

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

3 créditos

Prof. Carlos Ruiz-Valarino

Secc. 1 Viernes 9:00 AM-1:40 PM

Agosto 2020

Modalidad de enseñanza híbrida o a distancia

Se realizarán sesiones todos los martes, reuniones sincrónicas a la hora de clase y otras sesiones de videos de forma asincrónica.

Comunicación directa con el profesor,

carlos.ruiz10@upr.edu

I. Descripción del curso

Este curso introducirá a los estudiantes en el uso de la iluminación dentro y fuera del estudio desde la perspectiva histórica, práctica y creativa. Se enfatiza las destrezas técnicas y conceptuales del control lumínico y “en especial” sus repercusiones sobre la práctica artística fotográfica contemporánea.

II. Objetivos del curso

Al finalizar el curso, el(la) estudiante estará capacitado(a) para:

1. Descubrir las posibilidades formales y conceptuales de la iluminación artificial en la fotografía contemporánea.
2. Desarrollar las destrezas prácticas en el uso del equipo especializado del estudio de iluminación.
3. Elaborar un cuerpo de trabajo fotográfico teniendo como punto de partida el estudio de iluminación.
4. Valorar el concepto de la iluminación desde una perspectiva histórica y creativa en la práctica de la fotografía contemporánea.
5. Investigar unos intereses personales artísticos dentro de un marco teórico/histórico de la fotografía contemporánea.
6. Adquirir un lenguaje crítico plástico.

III. Bosquejo de contenido

Contenido teórico/histórico.

Historia y teórica de la fotografía contemporánea (mediante conferencias y presentaciones audiovisuales) Repercusiones de la iluminación de estudio sobre la fotografía del siglo XX y XXI

1. La fotografía y la ficción
2. La fotografía y la imagen publicitaria
3. La fotografía y retrato
4. La fotografía y las nuevas manifestaciones de retrato contemporáneo

Contenido técnico.

1. Introducción a la iluminación artificial: ¿Qué es la luz?
2. La luz y sus fuentes
3. Exposición y tipos de medición de exposición en el estudio fotográfico
4. Control de contraste, compensación y corrección de color
5. Luz vs. Iluminación
6. Materiales y su correspondencia con la luz
7. Tipos de reflejo y su manejo en el estudio
8. Iluminación en estudio, prácticas y técnicas.
9. Iluminación en exteriores, prácticas y técnicas.
10. Estudio de iluminación digital: prácticas digitales en el estudio.
(15 sesiones de clase de 4.5 horas de contacto semanal)

IV. Estrategias instruccionales

- a. Conferencia
- b. Conferencia audiovisual
- c. Demostraciones
- d. Crítica grupal
- e. Discusión
- f. Asignaciones

V. Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimos disponibles o requeridos

1. Talleres de Artes Plásticas del Departamento de Bellas Artes (Laboratorio de fotografía)
2. Los recursos escritos y audiovisuales del Seminario de Bellas Artes del Departamento de Bellas Artes
3. La Sala de Arte de la Biblioteca General del Recinto de Río Piedras
4. Los museos y galerías de arte de Puerto Rico con sus exhibiciones permanentes y periódicas
5. Los recursos disponibles a través de la red cibernética

VI. Estrategias de evaluación*

Valor 100%

1. Trabajo individual en clase o asignado	70%
2. Actitud y ejecutoria profesional esperada de un estudiante de concentración:	20%
a. compromiso serio con los estudios que preparan para la práctica de la profesión elegida	
b. cumplimiento cabal con iniciativa y creatividad de las tareas requeridas dentro de los parámetros de tiempo asignados	
c. utilización imaginativa de las capacidades intelectuales y destrezas artísticas	
d. actitud objetiva hacia la crítica evaluativa de su trabajo y el de otros	
e. participación activa en las sesiones de clase, ya sean de ejecutoria o de crítica	
3. Asistencia a clase†	<u>10%</u>

†La política del Departamento de Bellas Artes con respecto a la asistencia a las clases de taller de la Sección de Artes Plásticas es la siguiente:

Los cursos se componen de un mínimo de 15 sesiones semestrales—una por semana de 4:20 horas. Ya que una ausencia significa la pérdida de una semana de trabajo completa, la política con relación a las mismas es la siguiente:

- a. Con 3 (tres) ausencias injustificadas a las sesiones requeridas el estudiante fracasa el curso y debe darse de baja u obtener una calificación final de F.
- b. En el caso de cursos de investigación creativa o estudio independiente, la totalidad de estudiantes matriculados se reúne como grupo solo para algunas sesiones. El resto de las sesiones son tutorías o consultas individuales que se establecen por acuerdo con el (la) profesor(a) que ofrece el curso. En estos casos, con 2 (dos) ausencias injustificadas, ya sea a las sesiones de grupo, o a las tutorías y consultas individuales, se fracasa el curso.
- c. Las tardanzas injustificadas de más de 15 minutos luego del comienzo de la sesión, se acumulan como fracciones de ausencias.
- d. La asistencia a las sesiones sin los materiales o la preparación requerida para la misma cuenta como una ausencia.
- e. Se aceptan únicamente excusas por escrito, No obstante, es prerrogativa del (la) profesor(a) del curso aceptarlas o no, luego de evaluar la validez de las mismas.
- f. Es obligatorio reponer todo trabajo incompleto, ya sea por ausencias justificadas o injustificadas. De no hacerse, a dicho trabajo se le otorga una calificación de 0 o F.
- g. En el caso de ausencias justificadas, de no reponerse el trabajo perdido, la ausencia cuenta como una injustificada aplicable al máximo de 3 mencionadas en el inciso 1.
- h. La puntuación otorgada al renglón de asistencia a clases para la calificación final del curso se reduce de la siguiente manera con las primeras 2 (dos ausencias) injustificadas:
 - a. primera ausencia: la mitad de la puntuación establecida en el renglón
 - b. segunda ausencia: la totalidad de la puntuación establecida

**Evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales.*

Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el (la) profesor(a).

VII. Sistema de calificación

Cuantificable: A(4)-F(0), W, F*,I

VIII. Materiales necesarios para la clase

1. Cámara análoga o digital.
2. Materiales para la realización de los proyectos de clase en el estudio, tales como bombillas, materiales para la creación de fondos, difusores y otros modificadores de luz, entre otros (valor aproximado 300 dólares).

IX. Bibliografía

- Angier, R. (2007). Train your Gaze: A Practical and Theoretical Introduction to Portrait Photography. Switherland: Ava Publisihing.
- Bolton, R. (1993). The Contest of Meaning. Critical Histories of Photography. Cambridge, USA: MIT Press.
- Brunet, F. (2008). Photography and Literature. New York: Reaktion Books.
- Bush, D. D. (2006). Mastering Digital SLR Photography. Ohio: Course Technology.
- Campany, D. (2008). Photography and Cinema. New York: Reaktion Books.
- Child, J. y Mark G. (2004). Photographic Lighting: Essential Skills. Boston: Focal Press.
- Child, J. (2005). Studio Photography: Essential Skills. Boston: Focal Press.
- Corbell, T. (2001). Basic Studio Lighting: The Photographer's Complete Guide to Professional Techniques. New Jersey: Amphoto Books.
- Dery, M. (1995). Velocidad de escape. La cibercultura al final de siglo. Madrid: Siruela.
- Emery, D. *et al.* (1998). Photography 1900 to the Present. New Jersey: Prentice Hall.
- Evening, M. (2008). Adobe Photoshop CS4 for Photographers. Boston: Focal Press.
- Fontcuberta, J. (1998). Ciencia y fricción: fotografía naturaleza y artificio. Murcia, España: Mestizo A.C.
- Fontcuberta, J. (1977). El beso de Judas., Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Freeman, M. (2004). Digital Photography Expert: Light and Lighting : The Definitive Guide for Serious Digital Photographers. Baltimore: Lark Photography Books.
- Freeman, M. (2004). Digital Photography Special Effects. Baltimore: Lark Photography Books.

- Freeman, M. (2005). Mastering Black and White Digital Photography. Baltimore: Lark Photography Books.
- Freeman, M. (2005). Mastering Color Digital Photography. Baltimore: Lark Photography Books.
- Freeman, M. (2001). The Complete Guide to Digital Photography. NY: Silver Pixel Press.
- Freeman, M. (2006). The Complete Guide to Light & Lighting in Digital Photography. Baltimore: Lark Photography Books.
- Frizot, M. (1998). The New History of Photography. Germany: Konemann.
- Galer, M. y Les H. (2005). Digital Imaging: Essential Skills. New York, Focal Press.
- Grecco, M. (2006). Lighting and the Dramatic Portrait: The Art of Celebrity and Editorial Photography. Chicago: Amphoto Books.
- Grey, C. (2004). Master Lighting Guide for Portrait Photographers. Boston: Amherst Media.
- Harris, M.G. (1998). Professional Interior Photography. Boston: Focal Press.
- Hicks, R. y Frances S. (2004). Still Life and Special Effects Photography: A Guide to Professional Lighting Techniques. Boston: Focal Press.
- Hirsch, R. (2008). Seizing the Light: A History of Photography. New Jersey: Mc Graw-Hill.
- Huggins, B. (2004). Creative Photoshop Lighting Techniques. Boston: Focal Press.
- Hunter, F. y Paul F. (2002). Light - Science and Magic: An Introduction to Photographic Lighting. Boston: Focal Press.
- Jackman, J. (2003). Lighting for Digital Video & Television. Boston: Focal Press.
- Jenks, C. (1995). Visual Culture. London: Routledge.
- La Grange, A. (2004). Basic Critical Theory for Photographers. New York: Focal Press.
- Lanford, M. y Phillip A. (2005). Langford's Starting Photography: A Guide to Better Pictures for Film and Digital Camera Users. New York: Focal Press.

- Long, B. (2009). Complete Digital Photography. Washington: Charles River Media.
- Montizamber, D. (2003). Creative Lighting Techniques for Studio Photographers. Boston: Amherst Media.
- Newhall, B. (1982). The History of Photography. New York: The Museum of Modern Art.
- Nichols, B. (1981). Ideology and the Image. Indiana: University of Indiana Press.
- Perkins, M. (2006). Professional Portrait Lighting: Techniques and Images from Master Photographers. Boston: Amherst Media.
- Peterson B. (2001). Learning to See Creatively: Design, Color & Composition in Photography ,
- Peterson, M. (2001). Photography Foundations for Art and Design: A Practical Guide to Creative Photography. Boston: Focal Press.
- Phillips, N. (2002). Lighting Techniques for High Key Portrait Photography. Boston: Amherst Media.
- Romano, F.(1999). Professional Digital Photography. New Jersey, Prentice Hall.
- Roseblum, N. (1994). A History o Woman Photographers. London: Abbeville Press.
- Squiers, C. (1990). The Critical Images. Essays on Contemporary Photography. Seattle: Bay Press.
- Warner Marien, M. (2004). Photography : A Cultural History. New Jersey: Prentice Hall.
- Wells, L. (2003). The Photography Reader. London: Routledge.
- Weston, C. (2004). The Essential Lighting Manual for Digital and Film Photographers. Atlanta: Rotovision.

Referencias electrónicas:

<https://www.lensculture.com/>
<https://www.1000wordsmag.com/>
<http://jmcolberg.com/weblog/>
<https://www.foam.org/>
<https://www.bjp-online.com/>
<https://daylightbooks.org/>
<https://www.source.ie/index.php>
<https://photoworks.org.uk/>

Videos:

DVD-VIDEO The Best of Dean Collins on Lighting with Dean Collins

Revistas:

Aperture
Blind Spot

Galerías:

<https://openeye.org.uk/>
<https://thephotographersgallery.org.uk/>
<https://www.michaelhoppengallery.com/#slide2>
<https://www.ffotogallery.org/>
<http://www.foto8.com/live/host-exhibitions-on-the-road/>
<https://www.impressions-gallery.com/>
<http://www.brancolinigrimaldi.com/>

Acomodo razonable:

Se realizará evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el (la) profesor(a).

Integridad Académica:

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Título IX: Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual.

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

Seguridad y manejo de riesgos:

El Departamento de Bellas Artes, adscrito a la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, observa las más altas medidas de seguridad en el manejo de sustancias químicas, gases y equipos cuya

operación indebida puedan causar instancias que pongan en peligro la salud y seguridad de sus estudiantes, personal docente y no docente. Estas medidas están contenidas en los planes de seguridad del Recinto de Río Piedras que se encuentran en el enlace <https://www.uprrp.edu/wp-content/uploads/2017/04/Planes-de-seguridad-RRP.pdf> así como en el **Manual de Seguridad y Talleres de Bellas Arquitectura (MaSAT) Artes** y que es una herramienta complementaria al Pro