

PROGRAMA DEL CURSO DE FOTOGRAFÍA PROFESIONAL 2

CURSO 2018/2019

Curso de fotografía y vídeo de nueve meses de duración, con 250 horas lectivas, equivalente al segundo curso de fotografía de las escuelas oficiales públicas.

Grupos reducidos de alumnos y clases impartidas por fotógrafos profesionales en activo. Con este curso concluirás la formación necesaria para poder trabajar como fotógrafo, además de obtener una muy alta formación en vídeo.

Durante el curso tendrás las instalaciones del estudio para la realización de tus practicas personales y asesoramiento por fotógrafos y profesores.

1. ¿Cómo realizar un proyecto fotográfico?

1

Una materia importante para la formación de cualquier fotógrafo es la realización de proyectos profesionales y personales.

En este módulo continuaremos con los temas de elaboración de proyectos que vienen del primer curso de fotografía profesional.

Te asignaremos proyectos a realizar y te daremos pautas e incentivos para realizar tus proyectos, posteriormente haremos en grupo un seguimiento de cada uno de los proyectos, visionándolos y discutiéndolos en grupo

Temas:

- Diferenciar entre foto, secuencia, sesión, serie y proyecto
- Hacer dossier de trabajo y dossier de proyecto
- Tipos de proyectos: Documental vs Creativo
- Proyecto documental: Proyecto formal
- Proyecto Creativo: Psicológico /Proyecto emocional
- Proyecto Creativo: Proyecto visual
- Proyecto creativo: Proyecto experimental
- Proyecto creativo: De apropiación.

2. Técnica fotográfica

El objeto de este módulo es completar y repasar la formación obtenida en técnica fotográfica I (Curso de fotografía profesional 1), el manejo de la cámara y del equipo fotográfico es fundamental y siempre hay que estar practicando con el.

En este módulo conseguiremos que tengas unos amplios conocimientos técnicos fotográficos y que sepas como optimizar en calidad la captura fotográfica.

Se manejará equipo fotográfico diverso y de diferentes marcas con el fin de incrementar tus experiencias en el uso de diferentes equipos.

Temas:

- La optimización del disparo
- Levantar el espejo
- La difracción
- Disparar con el espejo levantado
- Maximizar el campo enfocado
- Objetivos descentrarles como vía óptima de incrementar la profundidad de campo
- La calidad óptica de diferentes objetivos
- Calibración del enfoque de la cámara
- El enfoque con Live View
- Practicas con diferentes equipos de cámaras y marcas
- Otros materiales, tripodes, rotulas ...etc.

3. Lightroom. Actualización

Lightroom es la herramienta de trabajo apropiada para gestión y edición de fotografía, tanto para los profesionales como para los aficionados avanzados a la fotografía, además de ser un software de revelado y de otras muchas cosas es la herramienta ideal para la organización y gestión de tu archivo fotográfico.

Hoy es normal que acumulemos con el tiempo archivos de muchas miles de imágenes, y si no manejamos una herramienta adecuada el control de nuestra fototeca es casi imposible, de nada sirve tener una imagen sino la podemos localizar con rapidez cuando la necesitamos o nos la piden.

No es una alternativa a Photoshop, es un complemento que te permite catalogar y organizar tu banco de imágenes, revelarlas, situarlas geográficamente, hacer presentaciones de tus imágenes proyectándolas, en pdf, en jpg o en un video de alta resolución.

En este curso repasarás y completarás la formación obtenida en el curso de Lightroom 1 (Fotografía profesional nivel 1) entrando a fondo en todas las posibilidades de Lightroom.

Lightroom se está actualizando permanentemente a un ritmo de una actualización cada tres meses o menos, en este módulo te actualizaremos al último Lightroom del momento.

Temas.

El llamado ecosistema de Lightroom, las diferentes aplicaciones Lightroom que lo forman, Lightroom Classic, Lightroom CC de escritorio, Lightroom CC de móviles, Lightroom CC en la web y su sincronización a través de la nube, de forma que podemos acceder y revelar nuestras fotos desde cualquier sitio y lugar en el que haya una conexión de cualquier clase a internet.

Novedades de las sucesivas versiones de Lightroom 7 hasta la que esté vigente en el momento del curso.

El flujo de trabajo con Lightroom.

REPASO Y AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LIGHTROOM

Como funciona Lightroom. La base de datos y los ficheros de la aplicación. Carpetas de imágenes.

Configuración y preferencias de Lightroom.

Diferencias entre los ficheros xmp y los registros de la base de datos, su coordinación.

El catálogo y operaciones con catálogos, crear catálogos, fusionar catálogos, exportar como catálogo, importar catálogos.

Como instalar los diferentes tipos de plugins en Lightroom.

Modulo Biblioteca.

Palabras claves.

Los metadatos.

Clasificación de imágenes, banderas, etiquetas de color, estrellas.

Importar y exportar. Concepto de importación y características, su uso en estudio, importación directa desde la cámara durante la toma fotográfica.

Catálogos, carpetas y colecciones.

Exportar, formatos y configuración de la exportación a fondo

Modulo Revelado.

Lightroom y el procesado raw.

Como revelar un raw a fondo. Estudio y practica de sus diferentes herramientas en profundidad.

Ajuste por zonas en Lightroom, general, retratos...etc.

Copias virtuales.

Previsualizaciones inteligentes, su utilidad.

Ajustes preestablecidos de usuarios, de Lightroom y de terceros.

Panel historia, diferencias con Historia de Photoshop.

Sincronización de ajustes en varias imágenes.

Aplicar un ajuste a varias imágenes a la vez.

Modulo Mapa

Modulo Libro

Modulo Proyección

Modulo Imprimir

Modulo WEB

4. Composición fotográfica 2.

A la hora de hacer una fotografía tenemos primero que saber ver, seleccionar y organizar lo que queremos fotografiar y después saber llevar a cabo técnicamente la imagen que queremos o hemos previsualizado en nuestra mente.

La composición nos ayuda a desarrollar ese “ojo fotográfico” que tengamos, sea mucho o poco lo podemos desarrollar y educar más.

Partiendo y repasando los conceptos aprendidos en el curso de Composición 1 (Fotografía profesional 1) nos adentraremos en temas más profundos y apasionantes, que nos ayudarán a mejorar de forma notable nuestra visión fotográfica.

Aprenderás de una forma divertida y pedagógica todos los secretos para entender el mundo de la composición fotográfica y de la teoría de la imagen y aprender a aplicarlo de forma práctica y efectiva en tus fotografías.

Temas

El lenguaje visual

- El flujo de lectura en la imagen
- Niveles de lectura en la imagen
- Simplicidad/complejidad
- La distancia focal

5

Minimalismo

Horror vacui

Formatos fotográficos:

- Formatos actuales
- El formato circular
- La recuperación del formato cuadrado

Angulación

- Repaso normal, picada y contrapicada
- Nadir
- Cenital

Composición cerrada y abierta al espectador

Las articulaciones

La perspectiva

- Nacimiento de la perspectiva renacentista
- Perspectiva lineal
- Perspectiva de superposición
- Perspectiva aérea.
- Perspectiva simbólica
- Perspectiva forzada

Surrealismo vs Realismo

El uso de la luz

- Repaso
- Las diferentes luces naturales.

El espacio negativo

La dirección de la imagen

El reflejo: Girar la imagen

EL COLOR:

- Esquemas básicos de colores y sus combinaciones
- Psicología del color
- El contexto emocional
- Connotaciones del color según cultura
- El color en publicidad

6

LA geometría en la fotografía

Esquemas compositivos simples

Esquemas compositivos compuestos

LEYES COMPOSITIVAS AVANZADAS

- Descentrar el centro
- La proporción aurea y ley de los tercios
- Esquinar el centro de interés
- La ley de la balanza y sus diferentes esquemas
- Simetría dinámica
- La ley de la mirada
- Primera regla del movimiento.

5. Proyectos fotográficos 1

Aplicando lo que se enseñó en el módulo 1, de Como hacer un proyecto fotográfico, se asignará un primer proyecto tutorizado a desarrollar por los alumnos, que servirá para la evaluación de los conceptos aprendidos en el curso.

6. Iluminación 2. Flash de cámara y de estudio.

Asignatura fundamental para nuestro desarrollo como fotógrafos al usar la luz como método de escritura de imágenes.

Repasarás y completarás los conocimientos obtenidos en el curso de Iluminación 1 (Curso de fotografía profesional 1)

En este módulo darás todo lo relacionado con el flash de cámara a fondo y con el flash de estudio. Los últimos flashes de estudio que han salido al mercado tienen unas prestaciones y modos de funcionamiento similares a los flashes de cámara con prestaciones TTL, alta velocidad, multidisparo ...etc. por lo que su formación en muchos aspectos se unifica.

El fin de este módulo es que domines a fondo el uso de la iluminación artificial ya sea el flash de cámara o los flashes de estudio.

7

Temas:

Los factores que determinan la iluminación

Tipos de iluminación: natural vs artificial

La luz artificial

Iluminación de Estudio

Repaso a los conceptos básicos del uso del flash. Ley del cuadrado inverso, el ISO y su relación con el flash, ...etc.

Los tipos de luz artificial Continua vs Instantánea, ventajas e inconvenientes de cada una

Tipo de flashes. Nuevos flashes de estudio, nuevos modos de funcionamiento.

Flashes de estudio para exteriores

Los tipos de difusores

Reflejos directos

Reflejos difusos

Reflejo directo polarizado

Familia de ángulos

La distancia de la luz

Filtros polarizadores

Los gobos

Prácticas con solo un flash, con dos flashes, con tres flashes ...etc.

Esquemas de iluminación

Modos del FLASH

Fotografía de producto avanzada

El flash de cámara

Repaso y prácticas a los diferentes usos y modos del flash de cámara

El flash de relleno, mezclar la luz de flash con la luz natural

Flash directo o rebotado

Repaso y prácticas de Strobist

Lightpainting

7. Edición con Photoshop

El retoque de imágenes sigue siendo muy importante en el mundo de la fotografía actual y en gran parte imprescindible en muchas especialidades fotográficas. La principal herramienta para ello sigue siendo el software Adobe Photoshop, que tiene su área de exclusividad para ciertos trabajos en la fotografía digital y que es el gran complemento de otras herramientas como Lightroom, Adobe Camera Raw, Capture One ...etc.

Temas.

Repaso a los conceptos básicos de Photoshop.

Los ajustes principales de Photoshop en el tratamiento de imágenes.

Las principales herramientas de Photoshop para el ajuste de imágenes a fondo.

Ajuste del color avanzado.

Técnicas de ruido casi cero a altos ISO.

Aumento de la profundidad de campo vía software

Corrección y ajuste avanzado de imágenes

Corrección precisa del color.

Técnicas para realzar las texturas y dar fuerza a la imagen.

Ajuste avanzado de imágenes por zonas en Photoshop.

Técnicas diversas en Photoshop y cámara Raw.

9

Retoque de retratos

Retoque de la piel

Retoque de productos

Uso de modos de fusión en capas

Uso de texturas

Montajes fotográficos

Selecciones avanzadas

Uso de herramientas avanzadas en Photoshop

8 Fotografía industrial, moda y producto

En este módulo incluimos todo lo relacionado con la fotografía industrial o de producto, es decir fotografía de moda, de productos industriales, arquitectura, instalaciones ...etc.

Como es fácil imaginar es un módulo fundamental en el curso, hay muchas posibilidades de que tu futuro profesional pase por alguna o algunas de estas especialidades. Traeremos fotógrafos especialistas en los diferentes campos para que te aporten su experiencia.

Fotografía de moda

Sesiones en el estudio

Sesiones en el exterior mezclando luz natural y de flash.

Maquillaje.

Organización y planificación de una sesión.

Repaso al retoque de imágenes en la fotografía de moda.

La fotografía del producto industrial.

La iluminación avanzada en productos industriales, vidrio, botellas, objetos brillantes ...etc.

Fotografía de alimentos.

Iluminación de la fotografía de alimentos.

Trucos para simular alimentos.

Fotografía de restauración.

9. Historia de la fotografía 2. Tendencias actuales

Repaso por la actualidad fotográfica más popular tanto en redes sociales como en Publicidad.

- La fotografía del siglo XXI
- La muerte de la fotografía
- Magazine y revistas
- Facebook e Instagram
- La problemática del Photoshop
- Cuando fotografía se mezcla con otras artes.
- El fotomontaje.

- Fotografía de animales.
- Fotografía NewBorn
- El feminismo en la fotografía

10. El retrato

El retrato es una parte muy importante de la fotografía y saber captar la personalidad de un sujeto en un retrato no es fácil.

En este módulo te adentramos en los diferentes tipos de retratos y sus técnicas.

Breve Historia del retrato

Grandes maestros del retrato

Retrato de personas

Personificaciones.

Alegorías.

Retrato de animales

“Retrato de cosas. ”

Retrato de bebés.

11 Proyectos fotográficos 2

Se hará un seguimiento de los proyectos encargado a cada alumno en módulos anteriores, visualizándolos y discutiéndolos entre todos.

De haberse finalizado suficientemente el proyecto anteriormente encomendado a los alumnos, se encargará a estos un nuevo proyecto con un nuevo tema.

12. Repaso curso video Profesional 1

Los objetivos del curso de vídeo y cine Profesional II son que el alumno/a se familiarice y continúe profundizando en los conceptos y conocimientos a tener en cuenta para llevar a cabo un proyecto audiovisual a nivel profesional. Siguiendo con el método

teórico/práctico se tratarán temáticas que van desde el análisis a las diferentes corrientes y/o referentes cinematográficos más destacables a lo largo de la historia (la cultura audiovisual es de vital importancia para, en base a ella, poder evolucionar y encontrar un estilo propio dentro de la profesión) hasta cuestiones técnicas a tener en cuenta tanto a nivel de realización como a nivel de postproducción. Cámaras y lentes de vídeo y cine, iluminación, audio, equipos de rodaje etc....estos y otros muchos aspectos más serán tratados y tendrán como finalidad dotar al alumno/a de una sólida formación con la que ya poder afrontar pequeños proyectos audiovisuales de una forma totalmente profesional.

Temas:

Repaso de los conceptos fundamentales del curso Profesional I.

Fundamentos y normas básicas en la realización en cine y vídeo.

Documentos de producción básicos para un rodaje.

12

Aspectos generales de grabación en vídeo.

Frame Rate.

Exposición.

Resoluciones.

Realización multicámara.

Realización a una única cámara.

Introducción a la edición en Premiere Pro.

Introducción al Software After Effects.

13 Preproducción

Los objetivos del curso de vídeo y cine Profesional II son que el alumno/a se familiarice y continúe profundizando en los conceptos y conocimientos a tener en cuenta para llevar a cabo un proyecto audiovisual a nivel profesional. Siguiendo con el método teórico/práctico se tratarán temáticas que van desde el análisis a las diferentes corrientes y/o referentes cinematográficos más destacables a lo largo de la historia (la cultura audiovisual es de vital importancia para, en base a ella, poder evolucionar y encontrar un estilo propio dentro de la profesión) hasta cuestiones técnicas a tener en cuenta tanto a nivel de realización como a nivel de postproducción. Cámaras y lentes de vídeo y cine, iluminación, audio, equipos de rodaje etc....estos y otros muchos aspectos más serán tratados y tendrán como finalidad dotar al alumno/a de una sólida formación con la que ya poder afrontar pequeños proyectos audiovisuales de una forma totalmente profesional.

13

Temas:

Introducción a la historia del cine americano y europeo.

Grandes figuras y referentes. Edison, los Lumière, Méliès, Griffith, Kulesov, etc...

Evolución, corrientes, técnicas/estilos.

El expresionismo el surrealismo o la nouvelle vague.

El Hollywood Clásico y la New wave americana.

El actual cine interactivo

Material para su visionado y análisis

Estación de trabajo en postproducción de vídeo

Aspectos fundamentales a tener en cuenta para un rendimiento óptimo en FHD y 4K.

Tarjeta Gráfica

Memoria RAM

Discos de almacenamiento

Procesadores

Que equipo se necesita para trabajar fluidamente con los principales softwares de edición de vídeo.

14 Módulo Rodaje

Los objetivos del curso de vídeo y cine Profesional II son que el alumno/a se familiarice y continúe profundizando en los conceptos y conocimientos a tener en cuenta para llevar a cabo un proyecto audiovisual a nivel profesional. Siguiendo con el método teórico/práctico se tratarán temáticas que van desde el análisis a las diferentes corrientes y/o referentes cinematográficos más destacables a lo largo de la historia (la cultura audiovisual es de vital importancia para, en base a ella, poder evolucionar y encontrar un estilo propio dentro de la profesión) hasta cuestiones técnicas a tener en cuenta tanto a nivel de realización como a nivel de postproducción. Cámaras y lentes de vídeo y cine, iluminación, audio, equipos de rodaje etc....estos y otros muchos aspectos más serán tratados y tendrán como finalidad dotar al alumno/a de una sólida formación con la que ya poder afrontar pequeños proyectos audiovisuales de una forma totalmente profesional.

14

Temas:

Análisis de cámaras de cine y vídeo

Tipos de cámara características y usos. Configurar, comprender y manejar la cámara de manera profesional.

Análisis de objetivos de cine y vídeo

Tipos, características y usos.

Comprender el funcionamiento y las particularidades de los objetivos fabricados para cine y vídeo.

Herramientas y materiales de rodaje

Tipos, evolución y funciones

Steady Cam

Grúas

Dolly

15

Como sacar el mayor partido al equipo disponible en un rodaje.

Recursos visuales de una producción audiovisual

El timelapse

Chroma Key

Travelling compensado

Transiciones en rodaje

Otras técnicas de realización

Iluminación en cine y vídeo

Técnica y estilos.

Los diferentes tipos de iluminación más comunes.

Uso de la luz en vídeo.

Tipos de fuentes de luz y accesorios

La importancia del dominio de luz en una obra audiovisual.

Referentes (Almendros, Willis, Storaro, Alcott y otros grandes D.O.P. de la historia)

Introducción al audio

Sistemas de grabación de audio.

Tipos de dispositivos, grabadoras/micros y accesorios.

Como grabar audio correctamente

15 Módulo Post-producción

16

Los objetivos del curso de vídeo y cine Profesional II son que el alumno/a se familiarice y continúe profundizando en los conceptos y conocimientos a tener en cuenta para llevar a cabo un proyecto audiovisual a nivel profesional. Siguiendo con el método teórico/práctico se tratarán temáticas que van desde el análisis a las diferentes corrientes y/o referentes cinematográficos más destacables a lo largo de la historia (la cultura audiovisual es de vital importancia para, en base a ella, poder evolucionar y encontrar un estilo propio dentro de la profesión) hasta cuestiones técnicas a tener en cuenta tanto a nivel de realización como a nivel de postproducción. Cámaras y lentes de vídeo y cine, iluminación, audio, equipos de rodaje etc....estos y otros muchos aspectos más serán tratados y tendrán como finalidad dotar al alumno/a de una sólida formación con la que ya poder afrontar pequeños proyectos audiovisuales de una forma totalmente profesional.

Premiere Pro. Manejo a fondo del Software profesional de edición de vídeo

Controles de efectos de Premiere.

Plugins de corrección de imagen. Transiciones, estabilización, slow motion, reducción de ruido etc..

Manejo a fondo del Software profesional de edición de vídeo

After Effects. Introducción y aplicaciones prácticas al Software de animación y VFX (efectos especiales)

Cabeceras y grafismos

Chroma Key

Plugins de After Effects.

Relación entre After Effects y Premiere Pro.

Adobe Audition. Introducción a uno de los Softwares más versátiles en cuanto a edición de sonido.

Ganacias, Keyframes, limpieza de audio etc...

Prácticas

Cada alumno/a realizará diversas prácticas relacionadas con la materia. Desde la realización de reportajes o vídeo marketing hasta la grabación de un videoclip.

16 fotografía artística

Aplicando todos los conocimientos técnicos y artísticos impartidos en este y anteriores cursos, profundizaremos en la fotografía desde el punto de vista artístico.

Aprenderás diferentes técnicas fotográficas que te facilitaran el desarrollo artístico de tu visión fotográfica.

Técnicas artísticas de tratamiento de la imagen
Fusiones de capas
Empleo de máscaras y modos de fusión.
Software especial creativo.
Otras artes mezclando con la fotografía
El collage
Fotomontajes artísticos
Dibujar en fotografía

17 Ejercicio de la profesión de fotógrafo. Aspectos legales y económicos

Como cualquier otra profesión, el ejercicio de la profesión fotográfica esta afectada por una serie de regulaciones legales de todo tipo, fiscales, laborales, civiles ...etc., te daremos una formación sobre todos estos temas que te afectan.

También es importante que aprendas cuales son los pasos a seguir para abrir un estudio de fotografía, así como que aprendas a hacer unos cálculos iniciales y presupuestos de sus costes y análisis de rentabilidad.

18

Temas:

Legislación que afecta al ejercicio de la profesión fotográfica

Contratos de diversos tipos que afectan al ejercicio de la profesión de fotógrafo

Montar tu estudio de fotografía, costas, tramites y aspectos legales y económicos.

18 Museos y exposiciones.

Puede ser que tu desarrollo como fotógrafo pase por la realización de exposiciones y la venta de fotografía artística.

En este módulo te damos una visión e información general de este peculiar "mundo del arte".

Temas.

- Museos

- Exposiciones
- El precio del arte
- Subastas.

19 Proyectos fotográficos 3.

Siguiendo la línea de los módulos de proyectos anteriores, seguiremos discutiendo y visualizando los proyectos realizados por los alumnos.

En este módulo se encargará a cada alumno un TERCER proyecto tutorizado a desarrollar y que servirá para la evaluación de los conceptos aprendidos en el curso.

20 Teoría de la imagen

La imagen es considerada como una forma más de comunicación, un lenguaje basado en la representación y que tiene sus propios códigos que hacen posible tanto la emisión como la comprensión.

Las imágenes desempeñan una función informativa. En este módulo aprenderemos normas, principios y otras teorías que afectan a las imágenes.

19

Temas:

Estética

Lo bello vs lo feo

Lo sublime

Leyes de Gestalt

La representación de la imagen

LA iconicidad

La iconografía

Representaciones

21 InDesign e Illustrator

Hoy la práctica de la fotografía profesional cada vez está más mezclada con otras disciplinas como la maquetación, el diseño ...etc. de las que conviene tener un conocimiento mínimo de sus herramientas principales, como son InDesign para la maquetación e Illustrator para el diseño gráfico.

Temas:

Maquetación.

Aprender a manejar InDesign.

Maquetación de álbumes.

Imágenes de mapas de bits y vectoriales.

Diseño gráfico, uso básico de Illustrator.