CARRERA: 110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
DOCUMENTO: Propuesta programática para el curso AP7113.
CURSO: AP7113 Fotografía III.
GRUPO: 01.
MODALIDAD: Semestral.
REQUISITO: AP7008 Fotografía II.
CREDITOS: 03 créditos.
NIVEL: Nivel VII. Cuarto Año. Ciclo Profesional.
HORARIO DE CLASE: miércoles de 5:00 p.m. a 8:50 p.m.
HORAS CONTACTO: 04 horas presenciales.
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE: 06 horas semanales.
HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO: jueves de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Oficina de Artes.
CICLO LECTIVO: I Ciclo Lectivo 2020.
PROFESOR: Lic. Juan Gabriel Madrigal Cubero.
E-Mail: **juan.madrigalcubero@ucr.ac.cr** **y** cursosfoto.ucrsapso@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Durante este curso se introduce a los estudiantes en la fotografía publicitaria, así como en los diferentes tipos de iluminación por medio de una metodología teórico-práctica. Además, hace énfasis en la producción fotográfica en otros ámbitos mucho más amplios, partiendo de un primer contacto con la fotografía en color por medio de proyectos personales. Posteriormente se centra en el campo de la publicidad y finalmente, en un ámbito experimental y expresivo en el cual los estudiantes tendrán la oportunidad de expresar sus propios temas utilizando nuevos materiales para la reproducción de imágenes.

Además, se pretende mostrar el panorama actual de la fotografía publicitaria, considerando aspectos legales que serán de gran utilidad para los interesados en continuar con la profesión fotográfica e inclusive como diseñadores gráficos.

Lo anterior mediante la aplicación e interrelación de conocimientos y destrezas adquiridos en este curso y los que le anteceden. Se proyecta llevar al estudiante a un contacto más profundo con el lenguaje fotográfico, impulsándolo a la experimentación y la búsqueda de sus claves creativas propias, sistematizando la información y creando confrontaciones que le ayuden a madurar las mismas.

El trabajo se desarrolla y analiza con base en aspectos conceptuales, técnicos, plásticos y expresivos. El programa requiere, fueras de las 4 horas lectivas semanales, varias horas adicionales por semana para:

- Investigación y desarrollo de proyectos
- La toma de imágenes
- El trabajo en el estudio
- El trabajo en laboratorio

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar conocimientos y destrezas para la toma de fotografías con el fin de desarrollar proyectos experimentales y expresivos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso, el estudiante deberá ser capaz de:

- Integrar conceptos y técnicas de la fotografía, el diseño gráfico, la edición digital y la publicidad.
- Implementar propuestas de comunicación visual, innovadoras y creativas.
- Experimentar con diferentes tipos de sustratos para reproducir las fotografías.
- Aplicar conocimientos generales sobre iluminación y exposición.
- Consolidación de destrezas y conocimientos sobre la toma de imágenes fotográficas.
- Producción de fotografías artísticas y publicitarias que aprovechen adecuadamente las cualidades expresivas del color.
- Análisis, selección y utilización de recursos técnicos y plásticos que apliquen a los diferentes objetivos de comunicación.
- Aplicar conocimientos sobre diseño y composición en cada etapa de la producción de proyectos publicitarios.
- Alcance e integración conceptual y formal de los elementos (fotografía, textos, entre otros) para la realización de proyectos publicitarios.
- Realización de modificaciones que mejoren las cualidades plásticas y técnicas de los diferentes proyectos fotográficos.
- Excelente ejecución de la presentación final (acabado, montaje y proyecciones) de los proyectos fotográficos.
- Capacidad de hacer propuestas concretas, serias y comprensibles, tanto en temas artísticos como publicitarios.

CONTENIDOS

A. El ensayo fotográfico
B. Producción de imágenes publicitarias
C. Fundamentos teóricos y prácticos de la iluminación
D. Continuidad visual en la fotografía
E. Imagen coordinada
F. Principios de secuencialidad
G. Diseño, producción y análisis crítico de imágenes fotográficas.
H. Experimentación con nuevos sustratos fotográficos.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGÍA DIDÁCTICA

Sesiones en donde se realizan explicaciones, muestras de ejemplos, demostraciones, prácticas, críticas, proyecciones, giras, sesiones de tomas de fotografías en estudio, conversaciones en grupo y actividades evaluativas que se desglosan con mayor detalle en el cronograma.

Mediantes lecturas, la facilitación de recursos técnicos y artísticos, así como el desarrollo de diversas actividades, se pretende enriquecer el conocimiento y motivar la investigación para el desarrollo de los diferentes proyectos.

Mediación Virtual

Mediante la plataforma de Mediación Virtual de la UCR se estará compartiendo el contenido del curso, la entrega y revisión de las asignaciones, participación grupal en blogs, material audiovisual como tutoriales o grabaciones de las conversaciones virtuales como la plataforma de zoom, entre otros.

Enlace al curso: https://mv2.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/course/view.php?id=15633

PROYECTOS A DESARROLLAR

Los contenidos de cada uno de los trabajos y proyectos se detallan a continuación. En las evaluaciones se incluyen todas las partes del proceso y el producto final. No se aceptan trabajos "nuevos" que no sean parte de las propuestas de las clases.

Bitácora (5%):
Proyecto individual del compendio temático de toda la información vista en clase, los proyectos y ejercicios que se desarrollen tanto en clase como para la casa, como tareas y la información técnica complementaria. Se presenta en formato digital con *diseño y formato que permita identificar de manera lógica y ordenada cada una de las secciones semanales y de acuerdo a la creatividad de cada estudiante. (Se evaluarán puntos de diseño de la bitácora, se puede presentar como un sitio web, una carpeta, una revista, etc) (se puede usar Adobe InDesign o Adobe Spark)*

Investigación (5%)
Los estudiantes deberán trabajar en grupos (máximo 3 personas por grupo) e investigar sobre los derechos de propiedad intelectual y derechos de imagen. (Escrito y presentación). Analizarán un caso sobre estos temas y se tomará un tiempo para la discusión con los demás compañeros.

Aprovechamiento (15%)
Tareas, participación en los ejercicios de clase.

Consignas (15%)
Las consignas son asignaciones semanales que se irán proponiendo por cada estudiante una consigna por persona durante todo el curso, o asignadas por el profesor del curso. La persona actuará como un cliente o juez, dará un tema o puede usar de ejemplo el trabajo de un fotógrafo y algunos

parámetros que desea en la fotografía, se debe pensar como si fuese un afiche o una imagen que se utilizará ya sea en un libro, revista, afiche o imagen publicitaria.
Estás consignas se entregarán impresas, en un formato de 5x7 pulgadas, pero, en papeles de fotografía de diferente tipo, y en un documento PDF, esto con el propósito de que el estudiantado recopile un muestrario con sus trabajos.

Proyecto 1 Autorretrato (20%)
Mediante un pequeño estudio, análisis y recopilación de información sobre la persona a retratar, se realizarán dos diseños de collage digital (es importante mencionar que se puede usar intervenciones en incluso acabar el proyecto con técnicas manuales, esto aportaría un proyecto irrepetible), la intensión es tomar varios elementos, símbolos, color, texto (digital o manual), utilizando todo lo aprendido en los cursos de diseño sobre composición y crear dos con la foto de la persona o propia. Un diseño será sobre cómo ven a esa persona y la otra como se ve así mismo.

Proyecto Publicidad 2 (20%)
Proyecto grupal (3 estudiantes mínimo, 4 máximo) en el cual tendrán que desarrollar un concepto publicitario para un producto. Mediante una propuesta fotográfica conceptual basados en fotomontaje tanto digital como montaje en estudio. Desarrollarán una serie de 3 imágenes, las cuales, deberán ser aplicadas en mockups. Además, crear un cinemagraph y la producción de un stopmotion de al menos 30 segundos. Todo esto con la finalidad de proponer una campaña de color coordinada de un producto o marca.

Proyecto 3 Ensayo fotográfico / Narrativa (20%)
Los y las estudiantes deberán desarrollar un proyecto sobre un personaje, una persona, lugar, actividad la cual deben contar por medio de un photobook diseñado y diagramado pertinente al tema, el ensayo deberá contar con al menos 50 fotografías, cada estudiante decidirá la forma de las tomas, edición. Además, debe contener información o textos sobre lo narrado, ya sea investigación o entrevistas.

CRONOGRAMA

S	Fecha	Temática Actividades en clase	Asignaciones
1	11 marzo	• Lectura de programa. • Repaso de los cursos anteriores. • Procesos creativos. • Inicio de proyecto 1.	• **Consigna 01:** Blanco y negro con un detalle en rojo. • **Materiales para la siguiente clase:** bolsas de basura, servilletas, pajillas, botellas, empaques de galletas y/o frituras, un vaso de refresco de papel, un pan de hamburguesa. • **Avance 1 Proyecto 01:** Realizar investigación, moodboard y bocetos.
2	18 marzo	• Fotografía publicitaria. Mercado de la manipulación de imagen fotográfica.	• **Trabajo de investigación:** Derechos de propiedad intelectual e imagen (Grupal)

		• Herramientas para fotomontaje. Ejercicio en clase. • Herramienta de animación de PSD. • Practica en el cuarto con esquemas de luz, para trabajar en un fotomontaje en clase con herramientas básicas de Adobe Photoshop.	(entrega semana 09) • **Tarea#1:** Repartir dos caminos a cada estudiante sobre la creatividad de Michael Freeman. (entrega semana 04) • **Avance 2 Proyecto 1:** pruebas de montajes en PSD. Se puede trabajar en experimentación con materiales manuales. • **Materiales:** Seleccionar un objeto personal, tomar varias fotografías con fondo blanco usando esquemas de iluminación. Traer para crear una composición digital tipo collage fotomontaje.
3	25 marzo	• Flujo de trabajo en una sesión fotográfica en estudio y locaciones. • Herramienta de animación de PSD. • Sesión de fotos para crear una composición tipo collage con texto y formas, texturas, colores, planos, degradados.	• **Avance 3 Proyecto 1:** realizar una experimentación con materiales manuales, impresión y otros materiales. Puede ser escaneado para presentarlo.
4	1 abril	• **Entrega tarea#1.**	• **Avance 4 Proyecto 1:** Realizar una selección de los trabajos y pasar al trabajo final que se va a trabajar. • **Tarea#2**: Presentación de una campaña publicitaria que use la fotografía como elemento principal (escrito y ppt) definir fechas y orden. (entrega semana 08)
5	8 abril	Semana Santa	
6	15 abril	• **Entrega Tarea#2**	• **Pre-evaluación Proyecto 1:** Revisión en grupos.
7	22 abril	*Semana Universitaria.* *Repaso y aclaración de ejercicios contenido.*	
8	29 abril	•	• **Evaluación Proyecto 01** • **Inicio de Proyecto 02** • **Avance 1 Proyecto 2:** producción de fotografías- Bocetos, moodboard.
9	6 mayo	• ¿Qué es un fotógrafo y que es un artista? Fotografía contemporánea. • La fotografía como medio de la	• **Avance 2 Proyecto 2:** producción de fotografías- pruebas iniciales.

		publicidad - Cerebro límbico y reptiliano. • Imagen coordinada. • **<u>Entrega</u> investigación:** El tema legal en la fotografía: Derechos de imagen y derechos de la propiedad intelectual.	
10	13 mayo	• Stopmotion-adobe premier • Cinemagraph-Adobe Photoshop	• **Avance 3 Proyecto 2:** producción de fotografías. • **Tarea#3**: realizar cinemagraph. Individual y una prueba de una fotografía 3D en Facebook.
11	20 mayo		• **Avance 4 Proyecto 2:** producción de fotografías. Prueba de Stopmotion
12	27 mayo	• **<u>Entrega</u> Tarea#3:**	• **Avance 5 Proyecto 2:** producción de fotografías. Avance de Stopmotion.
13	3 junio	• El ensayo fotográfico.	• **Pre-evaluación Proyecto 2:** producción de fotografías- pruebas iniciales.
14	10 junio	• La carpeta de fotografía.	• **Evaluación Proyecto 02** • **Inicio Proyecto 03: Ensayo**. (debe comenzarse desde antes)
15	17 junio		• Avance 01 / P03. Propuesta de diagramación.
16	24 junio		• Avance 02 / P03. Diagramación con fotos editadas.
17	1 julio	**Ultimo día de clases**	• Avance 03 / P03.
18	8 julio		• **Evaluación final proyecto 3** • **Entrega de bitácora.**
19	15 julio		• **Ampliación**

VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Bitácora	5%
Investigación	5%
Aprovechamiento	15%
Consignas	15%
Proyecto 1	20%

Proyecto 2	20%
Proyecto 3	20%
TOTAL	**100%**

NORMAS DEL CURSO

1. Las asignaciones se evalúan con una escala de 0 a 10.
   a. La evaluación da inicio a la hora exacta convenida una semana antes.
   b. Las asignaciones y proyectos que no sean entregados durante el período lectivo correspondiente (fecha única) reciben una calificación de cero, sin excepción alguna, en caso de alguna situación especial debidamente justificada.
   c. Si las personas que no presentaron el proyecto y obtienen un 0 en su calificación, posteriormente son objeto de revisión, crítica y observaciones (entiéndase que aun así su nota será de 0, por no presentar el proyecto en la fecha acordada y no justificada).
2. Cuando un (a) estudiante no pueda asistir personalmente a una clase o presentación de proyectos (asignaciones o exámenes), debe hacer llegar sus trabajos en la fecha y horas establecidas para su entrega y comunicarlo con anticipación al profesor.
3. Cuando un estudiante goce de una incapacidad médica o enfrente una situación personal que amerite ser considerada, debe comunicarlo a su profesor a la mayor brevedad posible.
4. Las normas de evaluación del curso se aplican según lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación y Orientación Académica del Estudiante de la Universidad de Costa Rica. No obstante, ante la imposibilidad de incluir en el programa todos los aspectos que afectan el desarrollo y la evaluación del curso, se hace necesario aclarar que es responsabilidad del estudiante mantenerse informado sobre indicaciones e instrucciones referentes a la presentación de asignaciones o exámenes específicos, y posibles cambios en contenidos temáticos, objetivos específicos y las actividades programadas.
5. No se aceptarán para evaluación trabajos desconocidos por el profesor y que no hayan sido elaborados, revisados y corregidos durante el semestre.
6. Durante el proceso de evaluación podrán ser invitados profesores de la Sección de Artes Plásticas, su participación se basa en recomendaciones para mejorar el trabajo del estudiante y desarrollo del curso.
7. El estudiante debe guardar y documentar todos los trabajos realizados durante el semestre en una carpeta para presentarla a los profesores en el momento que sea necesario.

8. El estudiantado debe de saber que, según el Reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, existen faltas y sanciones relacionadas con su comportamiento y con el cumplimiento de los rubros de evaluación de los cursos, siendo el plagio una falta muy grave sancionada con la suspensión como estudiante regular con no menos de seis meses y hasta por seis años.
(www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf)

9. La Universidad de Costa Rica, como apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje facilita espacios y equipo de trabajo, así mismo, fomenta la participación grupal.

10. Según el desarrollo de cada proyecto o ejercicio se solicitarán materiales y equipo necesarios.

11. En los talleres y laboratorios se deben contemplar las medidas de seguridad cuando se utilicen equipos, maquinarias, herramientas y químicos.

12. Utilización de equipo, espacio y herramientas: los espacios y equipos se prestan únicamente por medio de boletas con sello de la Sección de Artes Plásticas y bajo firma de los profesores del curso y del estudiante solicitante, sin excepción. Los espacios se pueden utilizar únicamente según horario institucional, sin excepción. El equipo es utilizado por todo el estudiantado y su uso es en condición de préstamo. Las herramientas y equipos no se prestan para ser sacados de la Sección, sino para ser utilizados en los espacios correspondientes a cada curso. El cuido y mantenimiento del equipo y espacios es una responsabilidad compartida en beneficio del colectivo estudiantil. Si estando en préstamo el equipo o espacio sufren algún daño, este debe de ser informado inmediatamente a los profesores del curso o a la Coordinación de la Sección de Artes Plásticas, y la reposición o reparación del daño es responsabilidad del estudiante según boleta de préstamo.

13. **EXAMEN O PRUEBA DE AMPLIACIÓN:** Tienen derecho a realizar la prueba de ampliación los o las estudiantes que al finalizar el curso obtengan un promedio igual a 6.0 y menor que 6.5. Si el o la estudiante logra aprobar el examen su nota final será de 7.0. En este examen serán evaluados todos los contenidos del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Daly, Tim. (2004). *Enciclopedia de la fotografía digital.* Barcelona, España: Blume.

Dondis, D. (2000). *La sintaxis de la imagen.* Madrid, España: Editorial Gustavo Gili.

Freund, Gisèle. (1976). *La fotografía como documento social*. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, S. A.

Hedgecoe, J. (2000). *Fotografía básica*. Madrid, España: Ceac.

Hicks, R., Schultz, F. (2002). *Fotografía de interiores. Una guía de técnicas profesionales de iluminación.* Argentina: Documental.

Langford, M. (1999). *La fotografía paso a paso.* Madrid, España: Blume.

Sharf, Aaron. (2005). *Arte y fotografía*. Madrid, España: Alianza Forma.

Sougez, M. (1998). *Historia de la fotografía.* Madrid, España: Cátedra.

Vargas, S., Alvarado I. & Hernández E. (2004). *La mirada del tiempo. Historia de la fotografía en Costa Rica: 1848 – 2003.* San José, Costa Rica: FMBCCR.

William, Mark, Williams. (2010). *Historia de la fotografía: de 1839 a la actualidad.*Tashen. Italia.