

AP-7113

Fotografía III

Créditos: 3

Ciclo lectivo: 01-2025

Horas lectivas: 04 (lunes 17:00 a 21:00)

Horas de dedicación extra: 05

Atención a estudiantes: Lunes 10:00 a 12:00 (Previa cita)

Requisitos: Fotografía II AP7108

Correquisitos: AP-7108

Clasificación: propio

Modalidad: (bajo virtual)

Tipo: de Currículum

Grupo: 01

Profesor: Mcc. Carlos Alfonso Quesada

Correo electrónico institucional: carlos.quesadasibaja@ucr.ac.cr

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso teórico-práctico introducirá al estudiante en la producción y toma de fotografías con carácter publicitario junto a las técnicas fotográficas de iluminación avanzadas que le permitirá hacer un uso creativo y técnico de la cámara y del estudio, desarrollando una metodología con el fin de obtener el mejor provecho de la foto digital como herramienta indispensable en el diseño gráfico. Se profundizará en el uso de la iluminación artificial con "flash" electrónico y de estudio.

Se dará especial énfasis a la producción de fotografías publicitarias y el proceso mismo en que se involucra el lenguaje publicitario, fotográfico y de diseño gráfico en sus diferentes etapas, con lo cual se aplicará e interrelacionará los conocimientos y destrezas adquiridos en este curso y los que le anteceden.

El trabajo se desarrolla y analiza con base en aspectos conceptuales, técnicos, plásticos y creativos.

El programa requiere 4 horas lectivas presenciales semanales más 5 horas adicionales por semana para el estudio individual y grupal, así como para la toma de imágenes.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

1. Aplicar conocimientos y destrezas básicas en la toma de producto y publicitarias.
2. Aplicar conocimientos relativos a la iluminación artificial tanto continua como de flash electrónico y de estudio.
3. Integrar conceptos y técnicas en el uso de la cámara como herramienta en el diseño gráfico, la edición digital y la publicidad.
4. Saber como obtener el mayor provecho de una cámara fotográfica

5 Comprender más detalladamente la medición en la fotografía.

6 Producir una imagen publicitaria desde el inicio hasta la realización de la toma.

7 Desarrollar actitudes, destrezas y hábitos de trabajo que conduzcan a la excelencia artística y técnica de los proyectos fotográficos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Identificar las características y aplicaciones del flash electrónico de estudio y los accesorios.
 - Aplicar conocimientos generales sobre iluminación y exposición en la utilización de la luz artificial.
 - Aplicar técnicas de efectos especiales que se efectúan con "flash" electrónico.
 - Producir fotografías publicitarias que aprovechen adecuadamente las cualidades expresivas del color.
 - Analizar, seleccionar, y utilizar recursos técnicos y plásticos con base en su función publicitaria.
 - Aplicar conocimientos sobre diseño y composición a cada etapa de la producción de proyectos publicitarios.
 - Lograr la integración conceptual y formal de todos los elementos (fotografías, textos, etc) que integren proyectos publicitarios.
 - Determinar o modificar las características de diferentes fuentes lumínicas para lograr los efectos especificados en las tomas de estudio.
 - Aplicar conocimientos sobre iluminación y exposición a cada toma fotográfica con el fin de controlar las características de los elementos visuales y la comunicación de cada tema.
 - Identificar las características de la fotografía a color, y de las fuentes lumínicas y filtros utilizados para su exposición.
- Sugerir y realizar modificaciones que mejoren las cualidades plásticas y técnicas de las imágenes y a la hora de producir un fotografía publicitaria.
- Aportar opiniones sobre los proyectos fotográficos durante todas las etapas de su elaboración

CONTENIDOS

-La fotografía publicitaria, la pre- producción, producción y post- producción. Del correcto marco teórico al resultado final.

-Diseño, producción y análisis crítico de imágenes fotográficas. Publicitarias.

-La iluminación en el estudio y en exteriores, el "flash" electrónico y de estudio,

-La luz continua: teoría y práctica

-Técnicas de efectos en el laboratorio digital

-Análisis crítico de la imagen fotográfica

-Desarrollar hábitos adecuados para el manejo de materiales y equipo fotográfico.

-Perfeccionar la presentación final (acabado y montaje) de los proyectos fotográficos.

-Valorar y analizar las críticas que se realicen sobre las imágenes.

METODOLOGÍA

Este curso pretende enriquecer el conocimiento y motivar la investigación para el desarrollo de los diferentes proyectos, mediante el uso de lecturas, la facilitación de recursos técnicos y artísticos, el uso de la página web en entornos virtuales, así como el desarrollo de diversas actividades.

El análisis crítico, que generalmente se realiza por semana, tiene un carácter netamente formativo: el avance individual se analiza conjuntamente, con base en los objetivos del programa.

La evaluación final contempla la investigación individual y los proyectos que, según lo asignado, han sido producidos durante el ciclo lectivo. El porcentaje asignado a los proyectos se basa en lo elaborado y criticado durante el semestre. Su evaluación contempla tanto aspectos plásticos (creatividad, diseño y contenido) como aspectos técnicos y estructurales (aplicación de todos los procesos técnicos, acabado y montaje).

EL trabajo se analiza y se evalúa con base en las soluciones dadas, tanto a los problemas técnicos como a los aspectos plásticos de su realización además de los aspectos conceptuales, técnicos, plásticos y expresivos.

Este curso busca enriquecer el desarrollo de técnicas de investigación que contribuyan a la creación de diferentes proyectos. Esta tarea se apoya en la asignación de lecturas, la explicación teórica y práctica de recursos técnicos, estéticos y artísticos, así como la realización de diversas actividades prácticas

El trabajo de cada estudiante se analiza y evalúa con base en las soluciones dadas, a los ejercicios fotográficos planteados durante el semestre. Esta valoración se fundamenta en el correcto uso del lenguaje y de los elementos conceptuales, técnicos, plásticos y expresivos durante la realización del trabajo.

Las clases virtuales sincrónicas, con los ajustes que correspondan, se realizarán dentro del mismo horario establecido, empleando un medio de contacto que esté al alcance del estudiantado. Asimismo, en el caso de clases asincrónicas o de la realización de actividades remotas, los materiales requeridos e instrucciones correspondientes deberán estar colocados de forma oportuna, en la plataforma oficial de **Mediación Virtual**.

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las evaluaciones procuran medir la asimilación de los conceptos brindados en clase, así como la destreza alcanzada en la realización de artes finales.

La distribución porcentual es la siguiente:

Evaluación	Porcentaje	Total
Proyecto 1 Foto producto Manejo estructural de la imagen Intencionalidad	5% 5%	10
Proyecto 2 Foto moda Manejo estructural de la imagen Intencionalidad	5% 5%	10
Proyecto 3 Coto comida Manejo estructural de la imagen Intencionalidad	5% 5%	10
Proyecto 4 Portada LP Manejo estructural de la imagen Intencionalidad	5% 5%	10
Tareas, trabajos, briefs, presentaciones Imágenes inspiradoras Temas publicitarios Entrevista a Clientes Revisión Final de proyectos fotos impresas	10% 15% 25% 10%	60%
TOTAL		100%

Para los proyectos, tareas y trabajos, tanto grupales como individuales se contempla un sistema de evaluación que contemple: pensamiento original, creatividad, calidad de la producción, trabajo en equipo, calidad de la producción, planificación, talento, dedicación, conocimiento y compromiso.

Por ser aspectos tan amplios, se resume de la siguiente manera:

Trabajos escritos Aspectos a evaluar	Cumple al 100%	Cumple parcialmente 50%	No cumple 0%
Redacción y ortografía 1 pts.			
Originalidad en el contenido 3 pts.			
Citas APA 1 pts.			

Proyectos Aspectos a evaluar	Cumple al 100%	Cumple parcialmente 50%	No cumple 0%
Manejo estructural de la imagen: Recorrido visual, teorías de la composición, leyes ópticas, Gestalt diagramación textos 5pts			
Intencionalidad 5 pts. ¿Se logra establecer una relación entre los elementos de la imagen? Se logra el objetivo pre establecido?			

Revisión de Avances			
Aspectos a evaluar	Cumple al 100%	Cumple parcialmente 50%	No cumple 0%
Cambios, ajustes incorporados 5pts.			

Trabajo en clase			
Aspectos a evaluar	Cumple al 100%	Cumple parcialmente 50%	No cumple 0%
Puntualidad en la entrega de proyectos. (5%)			
Participación activa en todos los proyectos durante la clase (15%)			

Puntualidad en la entrega de todos los retos. (5%)			
--	--	--	--

CRONOGRAMA

Fecha y semana	Contenidos	Modalidad de la clase Actividades por realizar Materiales/recursos
Sem 1 11 marzo	Programa del curso Repaso de conceptos básicos La foto y la publicidad. Revisión del equipo del estudio y su uso adecuado. Creación de los sub grupos de trabajo El brief publicitario. La iluminación del producto Pre producción de los 4 proyectos Los perfiles de impresión la calibración de monitores, cámara e impresora, los papeles de impresión y otros medios como plotters	Inscripción en el aula virtual. Lectura del programa y su discusión Resumen de las expectativas de los estudiantes del curso Asignación1: buscar imágenes publicitarias, el estudiante buscará a un fotógrafo de su inspiración e imágenes orientadoras 10%

<p>Sem 2 18 de marzo</p>	<p>Explicación teórica: el proceso de pre- post y producción de la imagen publicitaria, inicio de la elaboración de los marcos teóricos para los proyectos publicitarios. Psicología del color. Trabajos finales: 1 fotos producto comida, ambientado 2 foto modelo 3 fotos publicitaria producto ambientado 4 foto imagen, cultural o artístico.</p>	<p>Revisión de asignación 1: buscar imágenes publicitarias. Asignación 2: escogencia de los clientes para desarrollar los proyectos. 15% Escogencia de los clientes para desarrollar los proyectos publicitarios con fines comerciales, sociales o culturales, aplicar los ejemplos de la asignación 1 de imágenes que sirvan para el tema publicitario de cada cliente. Boceto individual con la aplicación que cada estudiantes escoja, uso del brief, marco teórico, público meta, perfil psicológico para cada cliente.</p>
<p>Sem 3 25 marzo</p>	<p>CLASE VIRTUAL El maquillaje de comida. El Food Styling El set, Tutoriales sobre el manejo de la luz Crear diagramas digitales. Los diferentes tipos de luz Especular - difusa - ultra difusa. La teoría de las zonas, repaso el uso de las luces de estudio, la medición incidente y reflejo uso de 1 , 2 y 3 fuentes de luz uso del fotómetro .</p>	<p>Sesión sincrónica Asignación 3: 25%: entrevistar a posibles clientes. Tener listo el marco teórico de los cuatro temas publicitarios</p>
<p>Sem 4 1 abril</p>	<p>Producción del primer proyecto: Foto Producto. 12 fotografías máximo por estudiante Los bocetos digitales, el diseño y diagramación de un proyecto publicitario, incorporando los elementos necesarios (textos, logotipos, etc.)</p>	<p>Subir en PDF la versión acabada de la foto de moda. 10% Ajustes de imagen y diagramación de página final</p>

Sem 5 8 de abril	<p>Análisis de resultados del primer proyecto y primeros bocetos de diagramación.</p> <p>El modelo</p> <p>La sesión con modelos</p> <p>El maquillaje y el vestuario</p> <p>Los sistemas de impresión en fotografía.</p> <p>Los perfiles</p> <p>La calibración.</p>	Repasos y consultas
15 de abril Semana Santa		
Sem 7 22 abril	Semana Universitaria, repaso teórico	
Sem 8 29 abril	<p>Producción del segundo proyecto:</p> <p>Moda.</p> <p>12 fotografías máximo por estudiante</p>	<p>Revisión de correcciones</p> <p>El proceso de impresión digital</p> <p>Revisión de correcciones</p> <p>La impresión de trabajos finales</p>
Sem 9 6 mayo	<p>CLASE VIRTUAL</p> <p>La foto de imagen: auto imagen, cultural, social, evento publicity</p> <p>Los líquidos en fotografía.</p> <p>El maquillaje de botellas</p>	Revisión de cambios y ajustes de trabajos
Sem 10 13 mayo	<p>Producción del tercer proyecto:</p> <p>COMIDA.</p> <p>12 fotografías máximo por estudiante</p>	Subir en PDF la versión acabada de la foto comida. 10%
Sem 11 20 may	Los bocetos digitales, el diseño y diagramación de un proyecto publicitario, incorporando los elementos necesarios (textos, logotipos, etc.)	Revisión de cambios y ajustes de trabajos
Sem 12 27 mayo	<p>Producción del cuarto proyecto:</p> <p>LP/cultural.</p> <p>12 fotografías máximo por estudiante</p>	Subir en PDF la versión acabada de la foto comida. 10%
Sem 13 3 junio	Los bocetos digitales, el diseño y diagramación de un proyecto publicitario, incorporando los elementos necesarios (textos, logotipos, etc.)	¿Libro arte? ¿Portafolio? Impresión de trabajos finales
Sem 14 10 junio	Espacio de coevaluación y preevaluación	Análisis de imágenes
Sem 15 17 junio	Espacio de coevaluación y preevaluación	Análisis de imágenes

Sem 16 24 junio	CLASE VIRTUAL Espacio de co-evaluación y pre-evaluación	Análisis de imágenes
Sem 17 1 julio	CLASE VIRTUAL CALIFICACIÓN FINAL	Revisión final fotos impresas 10%
Semana 18 AMPLIACIÓN		

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y RECURSOS

- Dondis, D. (2000) La sintaxis de la imagen. Madrid, España: Editorial Gustavo Gili.
- Fontcuberta, J. (1984). Estética fotográfica. Barcelona, España: Blume. Freeman, M., (2008). Pro Photographer's D-SLR Handbook. New York, EEUU: Lark Books.
- Editorial Gustavo Gili, Barcelona. George, C., (2008). Mastering Digital Flash Photography. New York, EEUU: Lark Brooks.
- Hedgecoe, J., (2000). Fotografía básica. Madrid, España: Ceac.
- Hedgecoe, J., (2000). Técnicas de laboratorio. Madrid, España: Ceac.
- Hicks, R., Schultz, F., (2002). Fotografía de interiores. Una guía de técnicas profesionales de iluminación. Suiza: Rotovisión.
- Langford, M., (1999). La fotografía paso a paso, Madrid, España: Blume. Langford, M., (2000). Fotografía básica, Madrid, España: Ediciones Omega. Larg, A., Wood, J. (2001). New glamour. Guía de las técnicas profesionales de iluminación. Argentina: Docuemnta.
- Lovell, R., Zwahlen, F., & James, A. & (1998). Manual completo de fotografía. Madrid, España: Celeste.
- Manaure, Adolfo. (2006). Fotografía Digital: lo que usted necesita saber. Guías Prácticas de PC World. Bogotá, Colombia.
- Myles, A., (2001). Fotografías con impacto. Madrid, España: Libsa.
- Museum, L., (2000). La fotografía del siglo XX: Museum Lugwing Colonia. Co-lonia: Taschen.
- Sougez, M. (1998). Historia de la fotografía. Madrid, España: Cátedra. Tornquist, J., (2008). Color y luz Teoría y práctica. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.
- 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.
- Vílchez, L. (1987) Teoría de la imagen periodística. Barcelona, España: Paidós comunicación.
- Gordon, Bob & Maggie. (2002). Digital Graphic Design. Thames & Hudson. Reino Unido.
- Wong, Wicius. (1992). Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.
- Giselle Freud. (1974) La Fotografía como documento social. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.
http://www.asifunciona.com/practico/pr_camara_digital/camdig_2.htm
- Costa, Joan. (1994) Imagen Global. Grupo Editorial Ceac, S.A. Barcelona.
- Daly, T. (2000). Manual de fotografía digital. Barcelona, España: Evergreen.
- K,ppers, Harald. Fundamentos de la teoría de los colores. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1978.
- Parramón, José Ma. Artes gráficas para dibujantes y técnicos publicitarios. Barcelona: Instituto Parramón Editions S. A., 1982.

Perweiller, Gary. Secrets of studio still life photography. New York: American Photographic Book Publishing, 1984.

The Kodak Workshop Series. Using Filters. New York: Eastman Kodak Company, 1988.

The Kodak Workshop Series. The art of seeing. New York: Eastman Kodak Company, 1988.

Jorrit. Color y Luz. Teoría y Práctica. España: Gustavo Gili, 2008. Zappelli Cerri, Gabrio. Imagen

escénica. Editorial Universidad de Costa Rica, 2006.

Petzold, Paul. La iluminación. Una guía para aficionados. Barcelona: Ediciones Omega, 1978.

Yot, Richard. Guía para usar la luz: para ilustradores, dibujantes, pintores, interioristas y

artistas. Barcelona: Editorial Blume, 2011.

A

NORMAS DEL CURSO

1. El estudiante es responsable de asistir a cada lección, en caso que deba ausentarse (salud, accidente u otra eventualidad) debe justificar vía correo institucional su ausencia.
 2. Deberá inscribirse y usar regularmente la plataforma virtual institucional, participar en las respectivas sesiones sincrónicas que se programen, y cumplir con las asignaciones asincrónicas establecidas.
 3. Cualquier situación que el estudiante considere que puede afectar su desempeño en el curso (salud, económica, personal) debe informarlo cuanto antes a la persona docente para tomar las previsiones pertinentes.
 4. Cuando un estudiante no puede entregar un proyecto por cualquier eventualidad, debe comunicarse con el o la docente de manera inmediata para informar la situación. Si la ausencia no es justificada, recibirá el rebajo respectivo.
 5. En caso de presentarse alguna eventualidad que requiera de un cambio en la fecha de presentación, los días programados y acordados para la presentación de proyectos y evaluaciones según cronograma, podrían ser negociables únicamente por mutuo acuerdo entre el profesor y la totalidad de los estudiantes. No se hacen excepciones individuales.
 6. No se aceptarán trabajos cuyo proceso no haya sido previamente visto y revisado por el profesor.
 7. La evaluación del curso, estará regida por el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, al cual el estudiante deberá remitirse en caso de dudas sobre esta normativa.
 8. El comportamiento del estudiantado durante el curso, estará sujeto al Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
- La asistencia será fundamental para efectos de realización de las prácticas evaluadas de clase. En caso virtual, ello equivaldrá a la participación en la actividad remota establecida.

Será responsabilidad el estudiante que haya faltado a una clase (sea la ausencia justificada o injustificada) informarse con sus compañeros o la persona docente, sobre la materia vista en dicha lección. En el horario de atención a estudiantes podrá evacuar dudas con el profesor.

Para la evaluación final solo se aceptarán proyectos cuya propuesta teórica y respectivos avances de imágenes, hayan sido presentados previamente.

Las entregas de asignaciones, podrán conllevar un descuento de puntaje proporcional a la tardanza, el cual será informado por el docente cuando aplique. Luego del plazo máximo de entrega establecido, el profesor podrá no aceptar la entrega y considerar la asignación como 'no entregada' (equivalente a una nota de cero).

Los espacios físicos y equipos necesarios para la práctica durante el curso, están sujetos a normativas institucionales de orden, cuidado y aseo, a fin de garantizar su integridad y disponibilidad. Estas son de acatamiento obligatorio por parte de los estudiantes.

Se recomienda no guardar o almacenar archivos de trabajo e información en las computadoras de la universidad pues no se garantiza que la información se conserve.

Es deber del estudiantado, emplear las plataformas de información e interacción oficiales, a saber, el correo institucional y Mediación Virtual de la UCR.

Si un estudiante transgrede las normas básicas de orden y respeto durante la clase, podrá ser expulsado del aula y quedará sujeto a la normativa disciplinaria institucional.

Es responsabilidad del estudiante informarse sobre la normativa relacionada con la evaluación de los cursos. Para ello, deberá remitirse al Reglamento de Evaluación y Orientación Académica del Estudiante de la Universidad de Costa Rica.

(*) Con base en la resolución VD-R-9285-2015, respecto a las políticas de flexibilidad para los horarios de atención a estudiantes, se podrá implementar en caso de conveniencia para el estudiantado, una modalidad basada en medios digitales-virtuales (plataforma institucional, chat, redes sociales, correo electrónico) y atención presencial cuando medie una solicitud específica de la persona estudiante. La primera opción de atención en caso de requerimiento de atención presencial, será en el horario que se indica en el encabezado, aunque el estudiante podrá negociar con el docente otras opciones de mutuo acuerdo.

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

*Enlace al Reglamento de la CICHES:

https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/hostigamiento_sexual.pdf

*Enlace al Reglamento de régimen académico estudiantil:

http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_estudiantil.pdf

*Enlace al Reglamento de orden y disciplina de los estudiantes:

https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf

El plagio es una falta "muy grave", de acuerdo con el "Reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Según el artículo 9 de dicho reglamento, los estudiantes que incurran en faltas muy graves podrían enfrentarse a la "suspensión de su

condición de estudiante regular no menos de seis meses calendario, hasta por seis años calendario”.