PRONTUARIO

TÍTULO:	Retrato creativo
CODIFICACIÓN:	FOT 320
PRERREQUISITO:	N/A
REQUISITOS:	Cámara réflex 35mm con sistema de medición manual
CRÉDITOS:	3 créditos 45 horas contacto 1 término 80 horas de laboratorio digital

DESCRIPCIÓN

Desarrollo práctico, técnico y creativo en la elaboración del retrato artístico, comercial, corporativo, editorial, documental, entre otros, con el fin de narrar una historia. Uso básico de la luz natural, luz de tungsteno, *flashes* pequeños, *strokes* y *Kino-Flo*, en exteriores y en el estudio fotográfico. Se elabora un portafolio. Requiere cámara réflex 35mm con sistema de medición manual y laboratorio análogo.

JUSTIFICACIÓN

La fotografía surge a principios del siglo XIX. Desde entonces, el retrato ha sido el estilo que ha dominado el campo, por perpetuar a sus sujetos. El siglo XXI cuenta con nuevas técnicas y equipos avanzados que facilitan el proceso de tomar fotografías con resultados instantáneos. Sin embargo, lo que ha sido constante a través de los siglos es el afán de individuos y familias de conservar su existencia utilizando el medio de la fotografía. El retrato ha sido y es de extrema importancia en los medios de comunicación: revistas, periódicos, informes anuales, política y fotografía comercial. Por lo tanto, el curso hace énfasis en capacitar al fotógrafo en destrezas prácticas específicas, para que así obtenga la experiencia que solo la fotografía de retrato creativo le ofrece y, a su vez, pueda estar preparado para su desarrollo profesional.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Cuestionamiento crítico**
- **Investigación y exploración**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso, el o la estudiante será capaz de:

1. Sistematizar el vocabulario apropiado de la fotografía de retrato.
2. Distinguir las características que requiere un retrato artístico, comercial, corporativo, editorial, fotoperiodístico, documental, entre otros.
3. Utilizar apropiadamente el efecto de la luz natural, luz de tungsteno, pequeños *flashes* electrónicos, *strokes* y *Kino-Flo* en diferentes situaciones en exteriores y en el estudio de fotografía de forma artística.
4. Fomentar disciplina de trabajo individual y en equipo.
5. Desarrollar la capacidad para manejar criterios de la obra crítica y la autoevaluación.

CONTENIDO

- I. Características del retrato
 - A. Artístico
 - B. Comercial
 - C. Corporativo
 - D. Editorial
 - E. Fotoperiodístico
 - F. Documental
- II. Manejo del retrato en el relato visual
 - A. Construcción
 - B. Planificación
- III. Dirección
 - A. Postura
 - B. Posiciones de la cabeza
 - C. Posiciones de las manos
 - D. Composición de la imagen
 - E. Corrección de rostro
- IV. Tipos de retratos
 - A. Editorial
 - B. Fotoperiodístico
 - C. Corporativo
 - D. Ambiental
 - E. Fotografía de niños
 - F. Fotografía de individuos

- G. Fotografía de grupos
 - 1. Familia
 - 2. Corporativa
 - H. Fotografía de mascotas
 - I. Fotografía de eventos
 - 1. Sociales
 - a. Relaciones públicas
 - b. Bodas
 - 2. Políticos
 - J. Fotografía conceptual
 - K. Autorretrato
- V. Retratos formales
- A. Uso de *Backgrounds* en exteriores e interiores
 - B. Uso de efectos de color de gelatina y filtros de densidad neutral
 - C. Perfiles
 - D. *Cropping*
- VI. Iluminación
- A. Luz natural en exteriores
 - 1. Uso de sedas
 - 2. Reflectores
 - 3. *Gobos*
 - B. Control de contrastes en días nublados
 - 1. *Flash* de mano y de estudio
 - 2. Reflectores
 - C. Luz del *Magic Hour*
 - 1. Apps
 - 2. Bitácora de observación
 - D. Luz de ventana
 - E. Modificación de luz natural
 - F. *Flash* de mano para exteriores e interiores
 - G. *Flash* de estudio para exteriores e interiores
 - H. *Soft/Hard Light*
 - I. Tipos de luz
 - 1. *Main Light*
 - 2. *Fill Light*
 - 3. *Hair Light*
 - 4. *Kick Light/Accent Light*
 - 5. *Background Light*
 - J. Control de contraste
 - 1. *Ratios*

- 2. *High Key*
 - 3. *Low Key*
 - K. Efectos creativos
- VII. Cámaras y equipos
- A. Tipos de cámaras
 - 1. *Full Frame*
 - 2. *Mirrorless*
 - 3. *Crop Factors*
 - B. Tipos de objetivos
 - C. Accesorios de cámaras y *Speedlights*
 - D. Equipo de iluminación
 - E. Modificadores de luz
 - F. Efectos de la velocidad de obturación y el *Sync Speed*
 - G. Efectos de la abertura del objetivo y el control del detalle
- VIII. Esquema de preproducción
- A. Relevos de modelos
 - B. Contratos
- IX. Terminaciones
- A. Materiales de impresión
 - B. Presentación digital

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- *Coaching* orientado a procedimientos
- Presentaciones en multimedios
- Clases demostrativas de aspectos teóricos y prácticos en técnicas de fotografía y de laboratorio análogo
- Demostración y ejercicios prácticos
- Proyectos
- Trabajo en equipo
- Autoevaluación y evaluación de pares

EVALUACIÓN

Trabajos parciales	30%
Experiencia de inmersión	30%
Portafolio Proyecto final	30%
Participación	<u>10%</u>
Total	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Adler, L. (2017). *The Photographer's Guide to Posing: Techniques to Flatter Everyone*. Rocky Nook.

Carren, J. (2015). *Portrait Photography: 9 Tips Your Camera Manual Never Told You About Portrait Photography*. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Corbell, T. (2017). *Light & Shadow: Dynamic Lighting Design for Location Portrait Photography*. Amherst Media.

Davis, J. (2017). *The Photographer's Black and White Handbook: Making and Processing Stunning Digital Black and White Photos*. Monacelli Studio.

Eygi, M. (2018). *Pose!: 1,000 Poses for Photographers and Models*. Rocky Nook.

Fancher, N. (2018). *Chroma: A Photographer's Guide to Lighting with Color*. Rocky Nook.

Fancher, N. (2015). *Studio Anywhere: A Photographer's Guide to Shooting in Unconventional Locations* (1.^a ed.). Peachpit Press.

Gayford, M. (2016). *A Bigger Message: Conversations with David Hockney* (Ed. Rev.). Thames & Hudson.

Hollister, A. (2018). *The Ultimate Photography Textbook*. Independently published.

Hurley, P. (2015). *The Headshot: The Secrets to Creating Amazing Headshot Portraits* (1.^a ed.). New Riders.

Knight, C. (2017). *The Dramatic Portrait: The Art of Crafting Light and Shadow*. Rocky Nook.

Laing, G. (2017). *In Camera: Perfect Pictures Straight out of the Camera*. Ilex Press.

Mowbray, M. (2015). *The Speedlight Studio: Professional Portraits with Portable Flash*. Amherst Media.

Plater, S. & Wilkinson, P. (2016). *Mastering Portrait Photography*. Ammonite Press.

Rojas, J. (2016). *Photographing Men: Posing, Lighting, and Shooting Techniques for Portrait and Fashion Photography* (1.^a ed.). Peachpit Press.

Silver, M. (2018). *The Secrets to Creating Amazing Photos: 83 Composition Tools from the Masters*. Mango.

The Editors of Popular Photography. (2016). *The Complete Portrait Manual (Popular Photography): 200 + Tips and Techniques for Shooting Perfect Photos of People*. Weldon Owen.

Ulrich D. (2018). *Zen Camera: Creative Awakening with a Daily Practice in Photography*. Watson-Guptill.

Van Niekerk, N. (2019). *Direction & Quality of Light: Your Key to Better Portrait Photography Anywhere* (2.^a ed.). Amherst Media.

Valenzuela, R. (2016). *Picture Perfect Lighting: An Innovative Lighting System for Photographing People* (1.ª ed.). Rocky Nook.

Wilkerson, S. (2015). *Capture the Moment: The Modern Photographer's Guide to Finding Beauty in Everyday and Family Life*. Amphoto Books.

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022