

PRONTUARIO

TÍTULO:	Retrato
CODIFICACIÓN:	FOT 360
PRERREQUISITO:	FOT 341
REQUISITOS:	Cámara 35 mm digital con sistema de medición manual de 7 megapíxeles o más
CRÉDITOS:	3 créditos 3 horas semanales 1 semestre mínimo 80 horas de laboratorio por semestre

DESCRIPCIÓN

El curso desarrolla las habilidades artísticas y técnicas básicas para la elaboración de retratos de individuos, grupos, actividades sociales, entre otros. Se enfatiza la iluminación natural y artificial dentro y fuera del estudio comercial. Elaboración de un portafolio artístico. Requiere laboratorio.

JUSTIFICACIÓN

La fotografía data de principios del siglo XIX y muchos han sido los cambios que ha sufrido el medio para hacerlo práctico y accesible para todos. Los fotógrafos comenzaron a tomar fotografías con pesadas cámaras de gran formato y exposiciones de 45 minutos. Ahora nos encontramos en la era digital y tenemos cámaras livianas, automáticas y podemos apreciar el resultado instantáneamente. Pero lo que ha sido constante a través de los siglos es el afán de individuos y familias de perpetuar su existencia utilizando el medio de la fotografía. El retrato ha sido la fuente principal de ingreso de los fotógrafos a través de la historia y mientras existan seres humanos bajo la faz de la tierra, habrá trabajo para todo ellos.

OBJETIVOS

Al concluir el curso, el estudiante estará capacitado para:

1. Conocer y utilizar apropiadamente los diferentes equipos fotográficos.
2. Dominar el metro de luz y la relación de escala tonal de la escena a la imagen.
3. Controlar, manipular y modificar la luz natural y artificial en diferentes situaciones dentro y fuera del estudio.

4. Establecer las diferencias entre los diferentes estilos de retratos.
5. Aplicar las destrezas necesarias para la administración de un estudio comercial de retrato.
6. Establecer disciplina de trabajo con público.
7. Desarrollar la capacidad para manejar criterios de la obra crítica y la autoevaluación.
8. Crear un portafolio de diferentes tipos de retratos.

CONTENIDO

I. Poses básicas

- A. Postura
- B. Posiciones de la cabeza
- C. Posiciones del cuerpo
- D. Posiciones de las manos
- E. Dirección de la cabeza a la luz principal
- F. Composición de la imagen
- G. Capturando momentos

II. Tipos de retratos

- A. Poses informales
- B. Poses formales
- C. Personas trabajando
- D. Personas jugando
- E. Fotografía de niños
- F. Fotografía de familias
- G. Fotografía de eventos
- H. Fotografía de ocasiones
- I. Fotografía en localidades

III. Retratos formales

- A. Uso de *backgrounds*
- B. Uso de efectos de color
- C. Uso de formas y texturas
- D. Uso de *props*
- E. Perfiles
- F. *Cropping*

IV. Iluminación

- A. Natural

- B. Luz de ventana
 - C. Controlando contraste en días nublados
 - D. Efectos creativos de iluminación natural
 - E. *Flash*
 - F. *Flash* de estudio
 - G. *Soft lighting*
 - H. Controlando contraste
 - I. Efectos creativos
- V. Cámaras y equipo
- A. Tipos de cámaras
 - B. Tipos de objetivos
 - C. Accesorios de cámaras
 - D. Equipo de iluminación de estudio
 - E. Abertura y velocidad
 - F. Exposición
 - G. Tipos de película
 - H. Terminaciones y presentación

METODOLOGÍA

- Conferencias sobre aspectos técnicos y teóricos.
- Demostración de ejemplos a través de recursos audiovisuales.
- Talleres y asignaciones.
- Evaluación y crítica grupal de los trabajos realizados por los estudiantes y ejemplos publicados en los medios gráficos noticiosos del país.

EVALUACIÓN

Exámenes parciales	40%
Asignaciones y críticas	35%
Proyecto final	<u>25%</u>
Total	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

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

BIBLIOGRAFÍA

Agland, Mikkel. (2002). Photoshop Elements and Solutions: The Art of Digital Photography. Alameda, CA: Sybex Incorporated

Airey, Theresa y Mc Namara, Michael. (2001). Creative Digital Printmaking: A Photographer's Guide to Professional Desktop Printing. New York, NY: Watson-Guption Publications Incorporated

American Society of Media Photographers. (2001). ASMP Professional Business Practices in Photography. New York, NY: Allworth Press

Ang, Tom. (2002). La Fotografía Digital: Guía para la Creación y Manipulación de Imágenes. Barcelona, España: Blume

(2003). Advanced Digital Photography Techniques: Techniques and Tips for Creating Professional Quality Images. New York, NY: Amphoto

Bauister, Steve. (2001). Lighting for Glamour. New York, NY: Silver Pixel

Press (2001). Lighting for Portrait Photography. Hove, GBR: Rotovision,

SA

(2007). Lighting for Portrait Photography. (1ra edición). Hove, GBR: Rotovision SA

Begleiter, Steven. (2003). The Portrait Book: A Guide for Photographers. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated

Boursier, Helen T. (2000). Photographing Children in Black and White. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated

Cleghorn, Mark. (2004). Portrait Photography: Secrets of Posing & Lighting. Asheville, NC: Lark Books

Cope, Peter. (2003). Secrets of the Digital Darkroom: The Complete Illustrated Guide to Getting the Best Results from your Digital Photographs. New York, NY: Amphoto

Daly, Tim. (2002). The Digital Printing Handbook: A Photographer's Guide to Creative Printing Techniques. New York, NY: Watson-Guption Publications Incorporated

Dantzip, Stephen. (2006). Master Lighting Techniques for Outdoor and Location Digital Portrait Photography. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated

Eismann, Katrin. (2001). Photoshop Restoring and Retouching. Indianapolis, IL: New Riders Publishing

- Evans, Duncan y Shelbourne, Tim. (2003). A Comprehensive Guide to Digital Portrait Photography. Boston, MA: AVA Publishing
- (2006). Creative Photoshop Portrait Techniques. Asheville, NC: Lark Books
- Freeman, Michael. (2003). Digital Photography Expert: Portrait Photography: The Definitive Guide for Serious Digital Photographers. Asheville, NC: Lark Books
- (2003). Digital Photographic Special Effects. New York: Watson-Guptill Publications Incorporated
- Frost, Lee. (2001). Photos that Sell: The Art of Successful Freelance Photography. New York, NY: Watson-Guptill Publications Incorporated
- Grey, Christopher. (2004). Master Lighting Guide for Portrait Photographers. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated
- Hawking, Jeff y Kathleen. (2002). Professional Techniques for Digital Wedding Photography. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated
- Hawkins, Kathleen. (2005). Marketing & Selling Techniques for Digital Portrait Photography. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated
- Henshall, John. (2003). Going digital Wedding and Portrait Photography. Hove, GBR: Rotovision SA
- Heron, Michael. (2002). Pricing Photography: The Complete Guide to Assignment & Stock Prices. New York, NY: Allworth Press
- Hurter, Bill. (2003). The Best of Teen and Senior Portrait Photography: Techniques and Images from the Pros. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated
- (2004). The Best of Digital Wedding Photography. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated
- (2006). Digital Portrait Photography 101: Learn to Take Better Pictures of Your Friends and Family. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated
- (2007). Children's Portrait Photography Handbook. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated
- (2007). Portrait Photographer's Handbook. (3ra edición) Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated
- (2008). The Best of Portrait Photography: Techniques and Images from the Pros. (2da edición). Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated
- Jacobs, Lou. (2005). How to Start and Operate a Digital Portrait Photography Studio. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated
- Johnson, Dave. (2001). Fotografía Digital Soluciones: Soporte Técnico

- Certificado. New York, NY: McGraw Hill Interamericana
- (2001). How to Do Everything with your Digital Camera. Berkeley, CA: McGraw Hill y Osborne Media
- Johnson, Simon. (2002). Portrait's: The Digital Photographer Handbook. Hove, GBR: Rotovision SA
- Kelsh, Nick. (2001). How to Photograph your Family: Getting Closer with your Camera and your Heart. New York, NY: Stewart, Tabori & Chang
- Kieffer, John. (2001). The Photographer's Assistant. New York, NY: Allworth Press
- Long, Ben. (2002). Complete Digital Photography. Herndon, VA: Charles River Media
- Manning, Erin. (2007). Portrait and Candid Photography: Photo Workshop. Hoboken, NJ: Wiley
- Montizambert, Dave. (2002). Professional Digital Photography: Techniques for Lighting, Shooting and Image Editing. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated
- Montserrat, Lola. (2002). La Fotografía Digital. España: Oceano
- Moss, Kevin y McCormick, Sean. (2006). Digital Portrait Photography and Lighting. Hoboken, NJ: Wiley
- Newsome, Kevin. (2007). Children's Portrait Photography: A Photojournalistic Approach. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated
- Odam, John. (2000). Fotografía Digital. España: Anaya Multimedia
- Oppenheim, Selina. (2003). Portfolios that Sell: Professions Techniques for Presenting and Marketing your Photographs. New York, NY: Amphoto
- Phillips, Norman. (2006). Advanced Studio Lighting Techniques for Digital Portrait Photographers. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated
- Piscopo, María. (2001). The Photographers Guide to Marketing and Self Promotion. (3ra edición). New York, NY: Allworth Press
- Proulx, Matt. (2000). The Photographer's Assistant Handbook. Woburn, MA: Focal Press
- Schaub, George. (2001). Professional Techniques for the Wedding Photographer: A Complete Guide to Lighting, Posing and Taking Photographs that Sell. New York, NY: Watson-Guption Publications Incorporated
- Schaub, George. (2003). Using Your Digital Camera: Basic Guide to Taking, Manipulating, Printing and Storing Your Photos. New York, NY: Amphoto

- Sholin, Marilyn. (2002). Studio Portrait Photography of Children and Babies. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated
- Simon, Joinson y Cope, Peter. (2002). The Digital Photography Workbook. North Promfret, VA: Trafalgar Square
- Sint, Steve. (2004). The Bride's Guide to Wedding Photography. Asheville, NC: Lark Books
- Smith, Jeff. (2002). Outdoor and Location Portrait Photography. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated
- (2003). Professional Digital Portrait Photography. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated
- (2004). Posing for Portrait Photography: A Head-to-Toe Guide. Buffalo, NY: Amherst Media
- (2007). Jeff Smith's Lighting for Outdoor & Location Portrait Photography. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated
- Stever, Sharon. (2002). Creative Thinking in Photoshop. A New Approach to Digital Art. Indianapolis, IL: New Riders Publishing
- Tarrant, Jon. (2001). A Practical Guide to Photographic Lighting: for Film and Digital Photography. Woburn, MA: Focal Press
- Vayo, Ellie. (2002). The Art and Business of High School Senior Portrait Photography. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated
- Williams, Annabel. (2001). Professional Portraiture. New York, NY: Silver Pixel Press
- (2001). Wedding. Hove, GBR: Rotovision, SA
- (2004). The Annabel Williams Book of Wedding and Portrait Photography. Hove, GBR: Rotovision SA
- Williams, Annabel. (2006). Digital Photography Workshops: Portraits. Hove, GBR: Rotovision SA
- Worobiec, Tony y Spence, Ray. (2003). Photo Art: Darkroom, Digital, Hand Coloring, Montage. New York, NY: Amphoto
- Zimberoff, Tom. (2002). Photography: Focus on Profit. New York, NY: Allworth Press
- Zucker, Monte. (2007). Monte Zucker's Portrait Photography Handbook. Buffalo, NY: Amherst Media Incorporated

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 (2008)