

Universidad de Costa Rica
Sede Regional del Pacífico
Bach. y Lic. en Informática y Tecnología Multimedia

TM-3400

Manipulación de la imagen

I Semestre, 2024

Sigla: TM-3400

Nombre del curso: Manipulación de la imagen

Tipo de curso: Teórico

Número de créditos: 2

Horas semanales presenciales: 4 horas

Horas semanales de trabajo independiente: 2 horas

Correquisitos:

Requisitos: Captura de imágenes digitales

Ubicación en el plan de estudio: III Bloque

Modalidad: Presencial

Horarios del curso: Grupo 02: Viernes de 8:00 a 11:50
Grupo 01: Viernes de 13:00 a 16:50

Horarios de consulta: Grupo 02: Miércoles de 13:00 a 15:00
Grupo 01: Miércoles de 15:00 a 17:00

Datos del profesor: MBA Nicolás Alpízar Valverde

Correo Electrónico: nicoli.alpizarvalverde@ucr.ac.cr

1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

En este curso las personas aprenderán sobre los diferentes formatos de imágenes que se utilizan, así como los más apropiados para ser utilizados en Internet. También aprenderá a modificar las diferentes imágenes tanto para que comuniquen lo que deseamos como para ser transmitidas en redes digitales.

Se consideran aspectos técnicos y conceptuales sobre el tratamiento de imágenes, desde su creación y obtención desde diferentes fuentes, hasta la modificación por medio de

diferentes herramientas para el tratamiento de imágenes digitales, con el fin de obtener cualquier efecto deseado.

2. OBJETIVO GENERAL

Preparar una imagen para que pueda ser utilizada en diversos medios digitales.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Modificar imágenes para eliminar imperfecciones.
- Optimizar la resolución y el rendimiento de las imágenes según los requerimientos de diversos medios digitales.
- Intervenir las imágenes mediante diversos efectos.

4. CONTENIDOS

4.1. Teoría de la comunicación

- El proceso de la comunicación
- Modelos de comunicación
- La fidelidad en la comunicación
- Comunicación e individuo
- Sistemas sociales de comunicación
- Signo y significado
- La percepción y la comunicación

4.2. Teoría de la imagen

- Conceptualización de la imagen
 - ◆ Naturaleza y concepción de la imagen

- Teorías perceptivas
- Proceso cognitivo de la comunicación
- Síntesis icónica
- Composición de la imagen

4.3. Semiosis de la producción visual

- La construcción del mensaje visual
- Elementos visuales
- Procesos de interpretación visual

4.4. Tipos de imágenes

- Visuales
- Sonoras
- Sensoriales
- Sinestesias

4.5. Manipulación contemporánea de imágenes

- El Kitsch
- El dadaísmo
- Ready Made
- Del arte a la posmodernidad
- Manifestaciones contemporáneas: transmedia, inteligencia artificial, etc.

4.6. Análisis de imágenes visuales

- El Kitsch
- El dadaísmo
- Ready Made
- Del arte a la posmodernidad
- Manifestaciones contemporáneas: transmedia, inteligencia artificial, etc.

4.6. Análisis de imágenes visuales

- El Kitsch
- El dadaísmo
- Ready Made
- Del arte a la posmodernidad
- Manifestaciones contemporáneas: transmedia, inteligencia artificial, etc.

4.7. Manipulación de la imagen digital desde la forma

- Elementos morfológicos
- Elementos dinámicos
- Elementos escalares

4.8. Manipulación de la imagen digital desde el color

- Psicología del color
- Significado de los colores

4.9. Ética en la manipulación de la imagen

- Implicaciones de la Inteligencia Artificial en la creación e intervención de imágenes.
- ¿Existen las imágenes originales?
- Todo es un remix

- Entre el pensamiento divergente y la automatización de la creatividad

4.10. Legislación sobre imágenes

- Derechos de autor
- Propiedad intelectual
- Tratados internacionales

4.11. Elementos técnicos de la imagen digital

- Rastreo de imágenes digitales
- Formatos de almacenamiento de imágenes digitales
- Software para la generación y la manipulación de imágenes
- Integración de varios tipos de imágenes digitales
- Calibración de color
- Requerimientos de la imágenes en distintos tipos de material multimedial

5. METODOLOGÍA

A continuación se describen las actividades, tanto en clase como en casa que se desarrollan durante el curso.

Trabajos grupales

1. Lecturas obligatorias y sus presentaciones:

- a. Las lecturas obligatorias son muy importantes pues dan pie a las discusiones en clase. Todas las personas deben leer este material previo a sus presentaciones. Están programadas en el tiempo de modo que permitan desarrollar la base conceptual y teórica del curso.
- b. Las presentaciones son elaboradas por equipos quienes las llevarán ante la clase para propiciar un debate. La presentación además incluye un método creativo para su evaluación. Cada presentación tendrá 45 minutos durante la clase.
- c. Las fechas del cronograma indican los momentos en que deben ser ejecutadas por cada grupo.

2. Presentaciones de los estilos de representación:

- a. El grupo se divide en 5 equipos, los cuales realizan una presentación con ejemplos de cada estilo de representación de Dondis.

- b. Cada equipo debe realizar una presentación donde explique con claridad el estilo que le ha tocado, adjuntando abundantes ejemplos visuales. Estas presentaciones deben ser colocadas en mediación virtual y serán tanto revisadas como comentadas en clase.

3. Análisis de contenido:

- a. Es un ensayo que analiza una película, confeccionado a partir del ejemplo ejecutado por el docente y la estructura propuesta. Las opciones de filmes por analizar son:
 - i. Sucker Punch
 - ii. Ralph el demoledor
 - iii. El guazón
 - iv. Bandersnatch

4. Trabajos individuales

a. Proyectos rápidos:

- i. Son ejercicios prácticos individuales que utilizan las tareas como insumo.
- ii. El formato final debe ser digital, en mapa de bits o vectores, con un tamaño de 1920x1024 pixeles.
- iii. Cada proyecto será completado durante el tiempo de las lecciones.
- iv. El proceso de trabajo puede incluir el uso de cualquier programa de diseño.
- v. Se entregan en formato digital en Mediación virtual, en los espacios que el docente destina cada semana.

b. Proyecto Autorretrato:

- i. Es un proceso continuo que abarca la totalidad del curso. Se tendrán 5 entregables:
 - 1. **Autorretrato vectorizado:** basándose en una fotografía personal, se elabora una ilustración vectorial.
 - 2. **Presentación para autoanálisis:** es una prosa breve, donde el estudiante muestra y comenta tres objetos que le representan: su canción favorita, una imagen de internet y un objeto personal. Se deben incluir links a la canción y fotografías.
 - 3. **Collage dadaísta:** consta de dos partes
 - a. un poema dadaísta que será elaborado a partir de las instrucciones del docente y subido en su correspondiente espacio virtual.

- b. es una composición digital que utiliza como insumo el ejercicio de poema dadaísta realizado en clase.
4. **Presentación final:** consiste en un video conceptual, de carácter polisémico, que retrata al estudiante, basado en los principios dadaístas vistos en clase. La duración máxima es de un minuto.

6. EVALUACIÓN

Detalle	Subtotal
Trabajos grupales	
Video de presentación de la lectura	15
Análisis de contenido de una película	6
Presentación sobre estilos de representación	12
Trabajo individual	
Proyectos rápidos durante la clase	
Retrato fotográfico - estilo clásico	5
Fotomontaje de una escena histórica - estilo embellecido	5
Retrato familiar - estilo primitivo	5
Ilustración sobre acoso sexual – estilo expresionista	5
Infografía sobre manejo eficiente del tiempo	5
Proyecto de semiótica	
Autorretrato vectorizado	5
Presentación de autoanálisis	5
Poema y Collage dadaísta	7
Presentación final	15
Tareas	10
Total:	100

Consideraciones sobre la evaluación

- No se aceptará la entrega de trabajos (tareas, proyectos, comprobaciones, etc) después de la fecha solicitada.
- No se evaluará ningún trabajo que no haya sido previamente revisado o supervisado con el docente.

R u b r o / s e m a n a	Modalidad de la clase	Clases magistrales	Trabajo individual	Trabajo grupal	Tareas
--	------------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------

7. CRONOGRAMA

				<i>para presentar en clase</i>	<i>para entregar la siguiente clase</i>
15 /0 3/ 20 24	Presencia I	1- Lectura del programa 2- Formación de los grupos y asignación de los temas de investigación 3- Aceptación del programa del curso 4- Presentación del cronograma			Tomar una fotografía de un compañero o compañera
22 /0 3/ 20 24	Presencia I	Plenario sobre el estilo	Fotomontaje del retrato estilo clásico. Se debe terminar durante la clase	Exposición del estilo clásico.	Tomar un retrato familiar.
29 /0 3/ 20 24					
05 /0 4/ 20 24	Presencia I	Plenario sobre el estilo	Retrato familiar estilo primitivo. Fecha de entrega: 10 de abril a las 24:00	Exposición del estilo Primitivo	
12 /0 4/ 20 24	Presencia I	Plenario sobre las lecturas	Inicio del Autorretrato vectorizado. Fecha de entrega 07 de mayo de 2023 a medianoche	1- Presentación de la lectura Berlo. 2- Presentación de la lectura de Villafame. Capítulos 1 y 2.	1- Conseguir que le tomen un retrato fotográfico de plano medio corto. 2- Tomar una fotografía que haga referencia o sea directamente de la Toma de la Sede del Pacífico de 2019.
19 /0 4/ 20 24	Virtual sincrónica		Continuación del autorretrato vectorizado.		
26 /0 4/ 20 24	Virtual asincrónica		Ver la película Wall-e Discusión en el foro sobre la película		
03 /0 5/ 20 24	Presencia I		Elaboración de la escena histórica estilo embellecido.	1- Presentación de la lectura de Villafame Capítulo 4 2- Presentación del estilo embellecido Entrega de análisis de película.	1-Tomar una fotografía con una escena de acoso sexual.
10 /0	Virtual sincrónica	Dadaísmo	Elaboración de la ilustración sobre acoso	1- Presentación de la lectura de Madriz.	Buscar bibliografía sobre manejo

5/ 20 24	a		sexual. Estilo expresionista	2- Presentación del estilo expresionista	eficiente del tiempo
17 /0 5/ 20 24	Presencia I	Posmodernidad	Infografía sobre manejo eficiente del tiempo	1- Presentación de la lectura de Díaz. Cap. 1 2- Presentación del estilo funcional	
24 /0 5/ 20 24	Virtual asincrónica		Infografía sobre manejo eficiente del tiempo		
31 /0 5/ 20 24	Presencia I	1- Derechos de autor. 2- Prácticas: Cadáver exquisito Poema dadaísta	Poema y collage dadaísta		1- Preparar la presentación sobre el autoanálisis
07 /0 6/ 20 24	Presencia I	Taller de creación de narrativas	Creación del guión del video dadaísta		
14 /0 6/ 20 24	Presencia I		Taller introspectivo		1- Traer la presentación sobre el autoanálisis. 2- Traer de la casa un objeto de su entorno cotidiano que le represente.
21 /0 6/ 20 24	Presencia I		Taller introspectivo		
28 /0 6/ 20 24	Presencia I		Evaluación del autorretrato dadaísta		
05 /0 7/ 20 24			Ampliación		

8. LECTURAS OBLIGATORIAS

- Villafaña, I. (2006) "Introducción a la teoría de la imagen" Editorial Pirámide. España. Capítulos 1,2 y 4.
- Madriz, K. (2013) "Las dos caras del "kitsch": arte del mentir o mentira artística". Revista de Lenguas Modernas, N° 18, 2013 / 399-410 / ISSN: 1659-1933.
- Díaz, E. (2000) Posmodernidad. Segunda edición. Editorial Biblos. España. Capítulo 1.
- Berlo, David (1984) El proceso de la comunicación. Introducción a la teoría y la práctica. 1era edición, 14va reimpresión. Librería el Ateneo Editorial. Venezuela. Páginas 18-23, 24-42, 110-123.

9- BIBLIOGRAFÍA

- Berlo, David (1984) El Proceso De La Comunicación. Introducción A La Teoría Y La Práctica. 1era Edición, 14va Reimpresión. Librería El Ateneo Editorial. Venezuela.
- Corredoira, L., & Corredoira, A. (2010). Los Derechos De Autor De Las Obras Periodísticas En Soportes Multimedia (Ipad, Smartphones,Etc.). (Spanish). Revista De Comunicación, 9111-132.
- Esteve González, L. (2006). Aspectos Internacionales De Las Infracciones De Derechos De Autor En Internet. Granada: Editorial Comares.
- Gamba Segovia, R., & Escobar Mora, C. (2013). Protección Legal Del Software En Las Tecnologías De La Información Por Medio De La Propiedad Intelectual. (Spanish). Revista De Derecho Comunicaciones Y Nuevas Tecnologías, (9), 1-36.
- Grácio, J., & Fadel, B. (2010). Las Leyes De Derecho De Autor Y Su Relación Con La Preservación Digital. (Spanish). Ibersid, 159-164.
- Hidalgo-Goyanes, P., & López-De-Solís, I. (2014). Reutilización De Imágenes De Archivo En Televisión: Derechos De Propiedad Y De Uso. (Spanish). El Profesional De La Información, 23(1), 65-71. Doi:10.3145/Epi.2014.Ene.08

- Knapp, M.L. (2001): La Comunicación No Verbal: El Cuerpo Y El Entorno, Paidós. Barcelona
- Mitchel, W. (2009): Teoría De La Imagen, Akal. Madrid
- Moles, A. (1991): La Imagen. Comunicación Funcional, Ed. Trillas. México
- Torres-Padrosa, V., & Delgado-Mercé, J. (2011). Alternativas Para La Autogestión De Los Derechos De Autor En El Mundo Digital. (Spanish). El Profesional De La Información, 20(1), 61-69. Doi:10.3145/Epi.2011.Ene.08
- Trillo Sáez, Bienvenido; Muñoz Rodríguez, Pedro (2006). Iniciación A Gimp. : Grupo Editorial Universitario.
- Van Gunster, Jason; Shimonsky, Robert (2010). Gimp Bible. Indianápolis: Wiley Publishing, Inc.
- Vercell, A. (2013). El Derecho De Copia. (Spanish). Chasqui (13901079), (123), 4-9.
- Vilchis, L. (1991): La Lectura De La Imagen, Prensa, Cine, Televisión, Paidós. México,
- Villafañe, J. (1981): Fundamentos Metodológicos De La Teoría De La Imagen, Universidad Complutense. Madrid
- Villafañe, J. (2001): Introducción A La Teoría De La Imagen, Pirámide. Madrid
- Villafañe, J.; Mínguez, N. Y. (2002): Principios De Teoría General De La Imagen, Pirámide. Madrid
- Zunzunegui, S. (1989): Pensar La Imagen, Cátedra. Madrid.