

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Comunicación Audiovisual		
Rama de Conocimiento:	Ciencias Sociales y Jurídicas		
Facultad/Escuela:	Ciencias de la Comunicación		
Asignatura:	Dirección de Fotografía en Cine		
Tipo:	Obligatoria	Créditos ECTS:	6
Curso:	4	Código:	1842
Periodo docente:	Séptimo semestre		
Materia:	Creatividad y Comunicación Audiovisual		
Módulo:	Procesos de Ideación y Narrativa Audiovisual (Habilidades)		
Tipo de enseñanza:	Presencial		
Idioma:	Castellano		
Total de horas de dedicación del alumno:	150		
Equipo Docente	Correo Electrónico		
Luis Ferrandez Gonzalez	l.ferrandez.prof@ufv.es		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Orientar y enseñar al alumno sobre los procesos artísticos y técnicos básicos para evaluar, conocer, desarrollar y comprender los campos del color, la luz, la puesta en escena, la estética y la composición dentro del ámbito audiovisual y artístico.

Se desarrolla una parte creativa por parte del alumno en el ámbito de la comprensión y el análisis de diferentes obras de arte desde el punto de vista estético bajo los parámetros de la luz, el color y la puesta en escena. Se analiza como estos parámetros técnicos inciden en el proceso de narrativa y de ideación de la obra desde un punto de vista ético, responsable y original para que el alumno pueda tener conciencia crítica tanto al analizar como al crear en su día a día profesional. La asignatura combina 50% parte práctica y 50% parte teórica a lo

largo de las 6 horas semanales del primer cuatrimestre.

OBJETIVO

Conocer y poder poner en práctica los distintos ingredientes y sus combinaciones posibles para poder analizar y realizar con rigor y crítica real la composición de una imagen o plano desde el punto de vista estético, lumínico, de color y escenográfico adqueirndo los conocimientos básicos en el manejo de los parámetros de la luz y el color en la imagen tanto fotográfica como videográfica

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es importante que el alumno tenga unos conocimientos en arte e historia generales, además de capacidad de visionar un entorno espacial y de crítica constructiva.

CONTENIDOS

responsabilidades y características del director de fotografía. Conocimiento de los procesos fotoquímicos y digitales, composición del color y de la luz, material tecnológico y su uso práctico, practicas profesionales en plató y espacios naturales, análisis y crítica de trabajos individuales y colectivos

Parte teórica Impartida por Luis M Ferrández

Tema 1. El equipo de fotografía.

- 1.1. El auxiliar de cámara. Funciones
- 1.3. El Ayudante de cámara.
- 1.3. El operador de cámara.
- 1.4. El director de fotografía.
- 1.5. El equipo de eléctricos.
- 1.6. Organigrama de un equipo de rodaje.

Tema 2. El director de fotografía.

- 2.1. Responsabilidades del Director de fotografía.
- 2.2. El proceso de iluminación entre director – productor - DOP.
- 2.3. Estilos específicos de iluminación en la preparación.
- 2.4 Directores de fotografía americanos.
- 2.5. Directores de fotografía europeos.
- 2.6. Nuevos directores de fotografía.

Tema 3. Cinematografía digital

- 3.1. Formatos de vídeo.
- 3.2. Formatos de vídeo digital.
- 3.3. Cámaras digitales.
- 3.4. Cámaras digitales de alta definición.
- 3.5. El 24 p Vs 25i
- 3.6. El cine digital.

Tema 4. El análisis espacial y de luz en la pintura: El Claroscuro

- 4.1. Características generales del claroscuro
- 4.2. Tipos de claroscuro por épocas.
- 4.3. Características y tratamiento
- 4.4 Visionado y análisis

Tema 5. La cámara de cine y formatos de proyección

- 5.1. Formatos. Cinematográficos

Tema 6. El color y su esencia.

- 6.1. Que es el color y como utilizarlo.
- 6.2. Proceso creativos con el uso del color
- 6.3. Creación del color y conceptos de expresión a través del color
- 6.5. Visionados y análisis del color

Tema 7. Atmosferas

- 7.1. Sistemas atmósferas y sus características.
- 7.2. Creación de atmósferas y significado
- 7.4. Usos y procesos creativos de las atmósferas
- 7.5. Análisis y visionados.

TEMA 8: PROCESOS ESTÉTICOS Y DE ILUMINACIÓN A LO LARGO DE LA HISTORIA DEL CINE

8.1 La pintura como precursor de la imagen en movimiento

- La luz a través de las épocas
- Estilos y la luz.
- Llegada del cine

8.2 Estilos cinematográficos

- Las primeras películas
- Expresionismo
- Escuela rusa
- Neorrealismo
- Cine negro americano
- Años 60, 70, 80 y 90

8.3 La luz por géneros

- Drama
- Western
- Terror
- Suspense
- Acción
- Cortometraje

PARTE PRÁCTICA

Impartida por Luis Angel Pérez.

Tema 1 . Ópticas y herramientas.

- 1.1. La cámara como captadora de imágenes.
- 1.2 El número f y el número t
- 1.3. Objetivos. Objetivos anamórficos, Teleobjetivos, objetivos Zoom.
- 1.4. Filtros

Tema 2. Iluminación.

- 2.1. Fuentes naturales de luz. Características de las fuentes de luz natural. Calidad y temperatura de color.
- 2.2. Fuentes artificiales de luz. Características cromáticas de las diferentes luminarias. Tipo de iluminación, forma de emisión de las diferentes fuentes de luz. Luz continua, discontinua e incandescencia.
- 2.3. Tipos de aparatos para iluminación. Luz día. Tungsteno.
- 2.3. Tipos de haz. proyectores de haz rígido, proyectores de haz abierto, Tipos de lentes para aparatos fresnel. Proyección directa, proyección por reflexión.
- 2.4. Usos específicos de las diferentes luminarias. Proyectores Fresnel de tungsteno, proyectores HMI, el arco de carbón, unidades de luz fría.
- 2.5. Materiales accesorios, Filtros de corrección de color y difusores.
- 2.6 Material para interiores plató, para interiores naturales, para exterior día, para exterior noche.

Tema 3. Fotometría.

- 3.1. Tipos de lectura de luz. Luz incidente y luz reflejada, ventajas e inconvenientes.
- 3.2. Unidades de medida, definición y relación entre ellas.
- 3.3. El gris medio como patrón de medida.
- 3.4. Aparatos de medida. Distintos tipos de Exposímetros y fotómetros, características y valores aportados. Iluminación y Luminancia.

EJERCICIOS PRACTICOS.

A partir de la selección de películas, producciones audiovisuales y cuadros que hallan visto en teoría, prepararemos los ejercicios de Practicas.

Selección de películas por parte del profesor para ver el efecto y reproducir la iluminación.

Dominar la luz para poder expresarse.

Tipos de luz: Directa, indirecta ,rebotada.

Contrastes.

Iluminación de planos fijos, planos en movimiento, Planos secuencias, sus diferencias y problemas que plantean.

Cortes de luz y creación de ambientes.

Recrear cuadros pictóricos, atmósferas, portadas de revistas, videoclips o anuncios de publicidad, trailer etc para ver las diferencias de estilos.

Mezclas de temperatura de color.
Iluminación nocturna.

Prepararemos equipos de rodaje para que intercambien entre ellos los distintos trabajos del equipo de cámara.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Parte teórica donde se exponen los procesos estéticos y técnicos a lo largo de la historia de la fotografía y la puesta en escena del cine y la pintura. Esta parte se complementa con la realización de una serie de ejercicios prácticos por parte de cada alumno de manera semanal. Parte práctica donde se realizan una serie de ejercicios de iluminación y procesos de color y puesta en escena de complejidad diferente supervisados por el profesorado y realizados con distinto aparataje para la iluminación profesional.

1. Imitación de un cuadro de claroscuro con recreación real a través de iluminación natural y artificial.
2. Realización de una portada de revista fotográfica
3. Recreación de una atmósfera de una película de terror con unos parámetros determinados dados por el profesor
4. Realización de un anuncio o videoclip de temática libre.

5. Estudio sobre los cuadros de Hopper, Van Gogh, Velazquez y su puesta escénica a través de la luz.

La signatura se divide en dos partes: Parte teórico - práctica en el ámbito estético y parte práctica de iluminación y técnico. En la primera, el profesor explica y desarrolla una serie de conocimientos teóricos sobre historia de la composición, la iluminación, y el color de la imagen fotográfica, pictórica y cinematográfica, aderezada con apuntes que se toman en clase por parte del alumno y que puede seguir visualmente en la pantalla del aula.

Estos apuntes van apoyados por fotografías, películas etc. Semanalmente, y como complemento a esta parte, el profesor propone un trabajo práctico de entrega semanal relacionado con el temario visto en clase ese día. La parte práctica, se compone de una serie de ejercicios de iluminación y puesta en escena realizados con material profesional tanto en plató, como en decorados naturales de interior o exterior y luz artificial o natural.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
60 horas	90 horas
Exposición de contenidos y actividades por parte del profesor con participación de los estudiantes en el comentario de los temas expuestos y de temas de actualidad. Exposición de trabajos y visionado por parte del alumno ya sea de manera individual o colectiva Toma de fotografías y prácticas en plató o espacios naturales supervisadas por profesor 60h	Visitas a museos, visionados de películas, documentales, exposiciones de fotografía, pintura, escultura o cualquier otra rama estética que el profesor considere conveniente para el desarrollo de la asignatura. Toma de fotografías y material videográfico así como prácticas de iluminación en plató o espacios naturales de manera autónoma y guiada por el profesor. Luego serán expuestas en clase y evaluadas por el profesor 90h

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Crece humana e intelectualmente.

Adquirir la capacidad para tomar decisiones y solucionar problemas en el ámbito de su actividad intelectual o profesional.

Dominar las técnicas y procesos generales para la dirección, realización, producción, diseño de programas, y gestión audiovisual aplicables a producciones audiovisuales y multimedia, de complejidad media, aplicando los procedimientos técnicos, artísticos o informativos adecuados.

Adquirir un pensamiento crítico, analítico, sintético, reflexivo, teórico y práctico para ser capaz de comprender la realidad y transmitirla a través del lenguaje audiovisual de los medios de comunicación.

Saber dirigir una producción fotográfica.

Competencias específicas

Comunicar y crear mensajes y programas en el lenguaje propio de cada medio de comunicación audiovisual (fotografía, radio, televisión, cine, multimedia...), y en los soportes digitales que vehiculan la comunicación y la información.

Desarrollar la capacidad para analizar relatos audiovisuales en sus diferentes formatos y soportes, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de las obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.

Saber crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales, optimizando los recursos humanos y utilizándolos de acuerdo a un plan de trabajo.

Adquirir la capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo de trabajo, haciendo compatibles sus propios intereses con los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

Adquirir un conocimiento de la ética y la deontología profesional para que sea capaz de actuar como profesional en relación a ellas.

Gestionar técnicas y procesos en la organización de la producción fotográfica en entornos analógicos y digitales.

Adquirir un conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística.

Saber medir la luz y la calidad cromática, así como la cantidad y calidad sonora de los contenidos de las obras audiovisuales.

Identificar los principales ejes, corrientes y creaciones de la literatura como manifestaciones de la cultura occidental y de la Comunicación Audiovisual, en especial en la ficción cinematográfica y televisiva.

Diseñar y concebir la presentación estética y la puesta en escena de una obra, programa o producto audiovisual.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los diferentes procesos creativos en el ámbito artístico de la composición visual

Analizar un foto, obra o película desde un punto de vista estético y técnico de manera profesional.

Componer, iluminar y dar color a un plano desde un punto de vista técnico y estético a requerimiento de un director

Saber trabajar en equipo y comprender instrucciones del director

Saber resolver problemas derivados de las necesidades de la producción cinematográfica

Conocer la puesta en escena y tener un sentido espacial para mover, colocar y dirigir actores y objetos dentro del cuadro de la imagen

Tener capacidad crítica y autocrítica siendo respetuoso y responsable con el trabajo propio y ajeno.
Saber elegir y salir de la mediocridad, del hastio y del pesimismo que inunda la sociedad actual por culpa de la crisis económica buscando nuevas ideas y capacidades de explotar los conocimientos profesionales

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Cada dos semanas el alumno, perteneciente a uno de los grupos en los que se divide la clase, entrega una practica propuesta por el profesor. Esta práctica es colectiva, obligatoria y se presenta en clase en exposición apoyada con material audiovisual en el que está el resultado del ejercicio final. La suma de estas exposiciones en grupo corresponde un porcentaje de la nota del 50% del total. Su entrega es obligatoria. El examen práctico tiene un valor del 50% en tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria siempre y cuando el 50% de las entregas de trabajo esté aprobado. Se valora la asistencia a clase y la participación no solo en en aula como en las actividades complementarias fuera del aula. Se evalúa haciendo una media de la demostración de los conocimientos practicos y teóricos que se van adquiriendo en clase.
Los trabajos de clase es obligatoria su entrega siendo el alumno suspendido si no han sido entregados al menos el 75% de ellos.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

R. ARONOVICH. Exponer una historia, La fotografía cinematográfica. Gedisa. 1997
-B. BROWN. Iluminación en cine y televisión. Andoain. Escuela de Cine y Vídeo, 1994.
-S.M.EISENSTEIN. Teoría y técnica cinematográficas. Madrid. Rialp, 1999
-C. F. HEREDERO. Espejo de miradas: entrevistas con directores del cine español de los años noventa. Madrid. Festival de cine de Alcalá de Henares, 1997.
-C. F. HEREDERO. El lenguaje de la luz: entrevistas con directores de fotografía del cine español. Madrid. Festival de cine de Alcalá de Henares, 1994.
-L. MADARIAGA. Diccionario técnico de fotografía y cine. Barcelona. Royal Books, 1994.-J. MARTINEZ ABADÍA
J. SERRA FLORES. Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía. Barcelona. Paidós, 2000.- D. SCHAEFER L. SALVATO. Maestros de la luz .Conversaciones con directores de fotografía. Madrid. Plot ediciones, 1990.
-D. W. SAMUELSON. La cámara de cine y el equipo de iluminación : elección y técnica. Madrid. IORTV, 1988.

Complementaria

R. ARMOUR. Film a reference guide. London. Greenwood Press, 1980.
-R. ARNHEIM. El cine como arte. Barcelona. Paidós, 1996.
-J. AUMONT. El ojo interminable: cine y pintura. Barcelona. Paidós, 1997.
-R. ARONOVICH. Exponer una historia, La fotografía cinematográfica. Gedisa. 1997
-D. ARIJON. Gramática del lenguaje audiovisual. Andoain. Escuela de Cine y Vídeo, 1988.
-A. BALLINGER. Nuevos directores de fotografía. Ocho y Medio. Madrid. 2004.
-D. BORDWELL K. Thompson. El arte cinematográfico. Barcelona .Paidós, 1995.
-D. BORDWELL. El significado del filme : inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica. Barcelona .Paidós, 1995.
-D. BORDWELL. La narración en el cine de ficción. Barcelona . Paidós, 1996.
-B. BROWN. Iluminación en cine y televisión. Andoain. Escuela de Cine y Vídeo, 1994.
-F. CASSETTI. Como analizar un film . Barcelona. Paidós Ibérica, 1994.

- M. CHION. El cine y sus oficios . Madrid. Cátedra, D.L. 1992. - L. P. CLERK, Fotografía teoría y práctica. Barcelona, Omega, 1975.
- A. COX. Óptica Fotográfica. Barcelona. Omega, 1979.
- G. DELEUZE. La imagen- movimiento : estudios sobre cine 1. Barcelona. Paidós.,1991.
- G. DELEUZE. La imagen- tiempo : estudios sobre cine 2. Barcelona. Paidós, 1987.
- EASTMAN KODAK. Existing lighth Photography.Rochester N.Y. Eastman Kodak Co.,1995.
- S.M.EISENSTEIN. Teoría y técnica cinematográficas. Madrid. Rialp, 1999
- D. E. ELKINS. El manual del ayudante de cámara. Andoain. Escuela de Cine y Vídeo,1991.
- P. ETTERDGUI. Directores de fotografía. Barcelona. Océano, 1999.
- S. FELDMAN. La composición de la imagen en movimiento. Barcelona. Gedisa, 1997.
- F. FELLINI. Hacer una película, con autobiografía de un espectador de Italo Calvino. Barcelona. Piados, 1999.
- F. FERNANDEZ DIEZ. La dirección de producción para cine y televisión. Barcelona. Piados, 1997.
- J. GARCIA JIMENEZ. La imagen narrativa. Madrid. Paraninfo, 1995.
- L. B. HAPPE. La película y el laboratorio cinematográfico. Andoain. Escuela de cine y vídeo. 1993.
- D.C. HART. El ayudante de cámara. Madrid. IORTV, 1999.
- HENNINGES. Cokin Filter sistem for Photo and Video. Sussex. Ed. Hove photobooks, 1990.
- C. F. HEREDERO. Espejo de miradas: entrevistas con directores del cine español de los años noventa. Madrid. Festival de cine de Alcalá de Henares, 1997.
- C. F. HEREDERO. El lenguaje de la luz: entrevistas con directores de fotografía del cine español. Madrid. Festival de cine de Alcalá de Henares, 1994.
- C. JONES G. JOLLIFFE. The Guerilla film makers handbook, London. Continuum, 2000.
- M. LANGFORD. Fotografía básica. Nueva edición. Barcelona. Ed. Omega, 1994.
- M. LANGFORD. Tratado de Fotografía. Barcelona. Ed. Omega, 1994.
- L. MADARIAGA. Diccionario técnico de fotografía y cine. Barcelona. Royal Books, 1994.
- T. MARNER. Como dirigir cine. Barcelona. Fundamentos, 1984.
- J. MARTINEZ ABADÍA. Introducción a la tecnología audiovisual, televisión, vídeo, radio. Barcelona. Paidós, 1995.
- J. MARTINEZ ABADÍA J. SERRA FLORES. Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía. Barcelona. Paidós, 2000.
- H. MATHIAS. Cinematografía. Andoain. Escuela de Cine y Vídeo, 1994.
- H.MATHIAS, R.PATTERSON. Cinematografía Electrónica. Escuela de Cine y Vídeo. 1985.
- G. MILLERSON. Iluminación para televisión y cine. Madrid. IORTV, 1994.
- F. R. NICOLÁS. Colorimetría. Madrid. IORTV, 1988.
- S. NYKVIST. Culto a la luz : conversaciones con Bengt Forslund sobre el cine y su gente. Madrid. Ed Imán, 1998.
- J. A. RAMÍREZ. La arquitectura en el cine: Hollywood, la Edad de Oro. Madrid. Alianza, 1995.
- J. RANDALL. Películas de bajo presupuesto. D.O.R. 1994.
- P. W. REA. Producción y dirección de cortometrajes y videos. Madrid. IORTV, 1998.
- M. RABIGER. Dirección de cine y vídeo : técnica y estética. Madrid. IORTV,1993.
- S. F. RAY. Las lentes y sus aplicaciones. Andoain. Escuela de Cine y Vídeo, 1993.
- D. SCHAEFER L. SALVATO. Maestros de la luz .Conversaciones con directores de fotografía. Madrid. Plot ediciones, 1990.
- D. W. SAMUELSON. La cámara de cine y el equipo de iluminación : elección y técnica. Madrid. IORTV, 1988.
- M. SAGE. The Art of special effects. EE.UU. Amphoto, 1987.
- E. TORÁN. Tecnología audiovisual II, Parámetros audiovisuales. Madrid. Síntesis, 1998.
- J. D. VIERA. Lighting for film and electronic cinematography . Belmont (California). Wadsworth cop., 1993.
- D. VILLAIN. El encuadre cinematográfico. Barcelona. Paidós, 1997.