

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Grado en Comunicación Audiovisual
-------------	-----------------------------------

Rama de Conocimiento:	Ciencias Sociales y Jurídicas
-----------------------	-------------------------------

Facultad/Escuela:	Ciencias de la Comunicación
-------------------	-----------------------------

Asignatura:	Dirección de Fotografía en Cine
-------------	---------------------------------

Tipo:	Optativa
-------	----------

Créditos ECTS:	3
----------------	---

Curso:	4
--------	---

Código:	3055
---------	------

Periodo docente:	Octavo semestre
------------------	-----------------

Materia:	Expresión Artística
----------	---------------------

Módulo:	Procesos de Ideación y Narrativa Audiovisual (Habilidades)
---------	--

Tipo de enseñanza:	Presencial
--------------------	------------

Idioma:	Castellano
---------	------------

Total de horas de dedicación del alumno:	75
--	----

Equipo Docente	Correo Electrónico
Ignacio Aguilar Corbacho	ignacio.aguilar@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.

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 para que los pueda poner en práctica de manera autónoma en sus propios trabajos

audiovisuales.

OBJETIVO

El alumno deberá ser capaz de:

- Conocer y aplicar de forma correcta los parámetros físicos y técnicos de la dirección de fotografía.
- Diseñar y llevar a cabo un esquema de iluminación en plató y localizaciones. Aplicación de luz de ambiente, recreación de la luz natural o de estudio.
- Coordinar a un equipo creativo y técnico bajo su mando. Trabajo con el director/a para crear el "look".
- Diseñar una paleta cromática junto a Dirección, Dirección de arte y Vestuario.
- Elaborar una planta de luces y un listado de necesidades (cámara e iluminación) para Producción.
- Conocer las principales corrientes y tendencias en la historia de la dirección de fotografía.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

- Conocimiento de las bases teóricas y técnicas fundamentales de la fotografía (triángulo de exposición, balance de color, composición, soportes de grabación, uso de objetivos, etc).
- Conocimiento y manejo de los principales equipos de iluminación y grabación de imágenes utilizados en las producciones audiovisuales.
- Conocimientos básicos de la historia del cine y de las principales corrientes estéticas.
- Capacidad para componer discursos audiovisuales y para expresarse con creatividad a través del medio audiovisual.
- Conocimiento básico de la tecnología de la imagen y su flujo de trabajo en la producción de cinematografía digital.
- Capacidades básicas para diseñar y dirigir la iluminación de producciones audiovisuales.
- Habilidad para manejar adecuadamente los principales equipos de iluminación y grabación de imágenes utilizados en las producciones audiovisuales.

CONTENIDOS

1. La creación de la imagen cinematográfica. Inspiración, búsqueda de referencias, estilos, trabajo en equipo.
2. Medios técnicos y humanos para la creación de imágenes:
El equipo de cámara.
La cámara. Partes de la cámara.
Aparatos de luz.
3. Las ópticas.
Diferentes clases de focales.
4. La luz disponible, la recreación de la luz natural y la luz artificial.
5. La composición de la imagen cinematográfica:
El lenguaje cinematográfico.
Tipos de planos.
6. La narrativa con la luz y la cámara.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Evaluación ordinaria:

- Los alumnos formarán grupos o equipos de trabajo para llevar a cabo al menos tres prácticas conjuntas sobre la base de los conceptos teóricos vistos en clase. Dichos trabajos serán proyectados en el aula y serán objeto de corrección por parte del profesor y los alumnos del resto de los grupos.

Evaluación extraordinaria:

- Los alumnos que no posean la asistencia suficiente (80%) para poder acceder a la evaluación ordinaria, tendrán que realizar un examen sobre el temario de la asignatura y presentar un trabajo adicional individual.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
45 horas	30 horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

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

Competencias generales

Adquirir un pensamiento crítico, analítico, sintético, reflexivo, teórico y práctico para ser capaz de comprender y expresar la realidad del mundo y del hombre y transmitirla a través del lenguaje audiovisual de los medios de comunicación, expresándose con corrección de forma oral, escrita y en soporte audiovisual o multimedia, mediante discursos y contenidos informativos, de entretenimiento o de ficción.

Competencias específicas

Gestionar técnicas y procesos en la organización de la producción fotográfica digital. Saber medir la luz y la calidad cromática y comprender todas las técnicas necesarias para llevar a cabo el hecho fotográfico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno deberá ser capaz de analizar el tipo de proyecto audiovisual que debe realizar y ajustar los medios y el tiempo disponible para obtener resultados óptimos.

El alumno deberá ser capaz de llevar a cabo listados de material técnico (luces, equipos de cámara, etc) necesarios para la correcta ejecución del proyecto. Así mismo, el alumno deberá ser capaz de encuadrarse dentro del equipo técnico de cada proyecto y de realizar las funciones propias del puesto que ocupe en este.

El alumno deberá ser capaz de identificar los diferentes tipos de luz que se emplean en cine y poder ejecutarlos a un nivel básico con los medios de los que disponga a su alcance.

El alumno deberá de ser capaz de identificar los diferentes elementos del lenguaje audiovisual y su significado (composición, uso de la luz y del color, movimientos de cámara) e implementarlos a sus propios trabajos audiovisuales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Evaluación ordinaria:

-La evaluación ordinaria se llevará a cabo mediante la asistencia y participación en clase, así como por los trabajos grupales elaborados por los alumnos. La asistencia mínima será del 80%. La ponderación de la nota será de un 30% para asistencia y participación y 70% por los trabajos grupales. Se ofrecerá la posibilidad de subir nota mediante la elaboración y entrega de un trabajo individual.

Evaluación extraordinaria:

-La evaluación extraordinaria consistirá en un examen teórico sobre la materia impartida en clase, así como la entrega obligatoria de un trabajo individual. La ponderación de la nota será 50% para el examen y 50% para el trabajo individual.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

-Control de Iluminación y Dirección de Fotografía: Proyectos Audiovisuales (Fernando Jover Ruiz).
-Maestros de la Luz (Dennis Schaefer, Larry Salvato).
-Cinematography for Directors (Jacqueline B. Frost).
-The Art of the Cinematographer (Leonard Maltin).
-Cinematography (Peter Ettedgui).
-Reflections (Benjamin Bergery).
-Film Lighting: Talks with Hollywood Cinematographers and Gaffers (Kris Malkiewicz).
-Principal Photography (Vincent LoBrutto).
-Digital Photography (David Stump).
-The Art of Cinematography (Vittorio Storaro, Bob Fisher, Lorenzo Codelli).
-Directores de Fotografía del Cine Español (Francisco Llinás).

Complementaria

Filmografía recomendada:

Amanecer. 1927. D: F.W. Murnau. DoP: Karl Freund, Charles Rosher.
Gone with the Wind. 1939. D: Victor Fleming. DoP: Ernest Haller.
Ciudadano Kane. 1942. D: Orson Welles. DoP: Greg Tolland.
Black Narcissus. 1947. D: Michael Powell, Emeric Pressburger. DoP: Jack Cardiff.
Night of the Hunter. 1955. D: Charles Laughton. DoP: Stanley Cortez.
A bout de soufflé. 1960. D: Jean-Luc Godard. DoP: Raoul Coutard.
The French Connection. 1971. D: William Friedkin. DoP: Owen Roizman.
El Espíritu de la Colmena. 1973. D: Victor Erice. DoP: Luis Cuadrado.
El Padrino, Parte II. 1974. D: Francis Coppola. DoP: Gordon Willis.
Barry Lyndon. 1975. D: Stanley Kubrick. DoP: John Alcott.
El amigo americano. 1977. D: Wim Wenders. DoP: Robby Müller.
Apocalypse Now. 1979. D: Francis Coppola. DoP: Vittorio Storaro.
Blade Runner. 1982. D: Ridley Scott. DoP: Jordan Cronenweth.
El Mejor. 1984. D: Barry Levinson. DoP: Caleb Deschanel.
Seven. 1995. D: David Fincher. DoP: Darius Khondji.
Road to Perdition. 2002. D: Sam Mendes. DoP: Conrad Hall.
Tinker Taylor Soldier Spy. 2011. D: Tomas Alfredson. DoP: Hoyte Van Hoytema.
A Most Violent Year. 2014. D: J. C. Chandor. DoP: Bradford Young.
Joker. 2019. D: Todd Phillips. DoP: Lawrence Sher.