

Nebrija
Universidad

Grado en
Artes Escénicas

CAU104

**DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA:
CÁMARA E ILUMINACIÓN**

Asignatura: CAU104 DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: CÁMARA E ILUMINACIÓN

Formación: Obligatoria

Créditos ECTS: 6

Curso: 4º

Semestre: 3º

Grupo: DG4A2

Profesor: D. César Pérez Herranz

Curso académico: 2014/15

1. REQUISITOS PREVIOS

Ninguno.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Aplicaciones creativas de la dirección de fotografía, técnicas de grabación y de iluminación.

Las cámaras de vídeo de alta resolución ya son una opción real en las grandes producciones cinematográficas. El objetivo de la asignatura es aclarar a sus estudiantes las particularidades y las nuevas herramientas de esta convergencia tecnológica. Durante las clases, se facilitarán conocimientos teórico-prácticos y se explicarán los criterios estéticos necesarios para desempeñar las tareas de operador de cámara e iluminador en el campo de la cinematografía digital.

3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Competencias¹:

- Habilidad para trabajar en equipo eficazmente, integrándose en un proyecto común, de cara a obtener un óptimo resultado.
- Aplicar soluciones estéticas y expresivas asumiendo riesgos creativos, defendiendo soluciones o puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.
- Conocer y entender el entorno social y profesional para adaptarse a los cambios tecnológicos y empresariales propios del sector.
- Poseer los conocimientos propios del lenguaje audiovisual y aplicarlos con capacidad creativa y analítica para la realización de productos audiovisuales.
- Poseer y comprender conocimientos de las áreas funcionales de la comunicación audiovisual, así como de los métodos y técnicas de la dirección de fotografía, manejo de la cámara y técnicas de iluminación, para la realización de un proyecto audiovisual.

¹ La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nebrija aprobó en Junta de Facultad de fecha 4 de julio de 2013 unificar los criterios de evaluación y la redacción -que no naturaleza y objetivos- de las competencias en aquellas asignaturas compartidas entre distintos programas. Con ello, la Facultad de Ciencias de la Comunicación pretende mejorar la coordinación horizontal en los programas de grado y homogeneizar las características de las materias y requisitos solicitados al alumno.

- Capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales cinematográficas y videográficas tanto mono como multi-cámara: dirección de actores, interpretación del guion, plan de trabajo y/o presupuesto previo.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

- Clases de teoría y práctica: 43,5 h. Todas las competencias de la materia.
- Trabajo personal del alumno: 75 h. Todas las competencias de la materia.
- Evaluación: 16,5 h. Todas las competencias de la materia.
- Tutorías: 15 h. Se realizarán tutorías individuales y conjuntas donde se supervisarán los trabajos que se estén llevando a cabo en la asignatura y se pondrán en claro algunos contenidos y competencias que necesiten ser esclarecidos. Todas las competencias de la materia.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. Convocatoria Ordinaria:

5.1.1. Asistencia y participación en la clase:	10 %.
5.1.2. Actividades académicas dirigidas (trabajos):	30 %
5.1.3. Prueba parcial:	10 %
5.1.4. Prueba final:	50 %

A lo largo del curso está prevista la realización de trabajos prácticos individuales y por grupos. Todos los trabajos son obligatorios y deberán entregarse en la fecha indicada. No se admitirán trabajos fuera de plazo.

5.2.- Convocatoria Extraordinaria:

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota del examen final extraordinario (70%) y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria (30%), siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o superior a 5. Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.

5.3.- Restricciones: El alumno que injustificadamente deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales, podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Para poder hacer la suma ponderada de las calificaciones anteriores, es necesario obtener al menos un cinco en el examen final correspondiente. El alumno con nota inferior se considerará suspenso.

El alumno ha de presentar de nuevo los trabajos si los suspendió en convocatoria ordinaria o si los aprobó pero desea superar la calificación anterior.

Advertencias sobre plagios

La Facultad de Ciencias de la Comunicación no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen.

En caso de detectarse este tipo de prácticas la sanción consistirá en el suspenso de la asignatura en la convocatoria correspondiente.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- MATERIALES Y APUNTES DEL PROFESOR: en Campus Virtual
- BROWN, B. *Cinematografía. Teoría y práctica*. Omega. Barcelona, 2008.

Bibliografía complementaria

- ALMENDROS, Néstor. *Días de una cámara*. Seix Barral. Barcelona, 1996.
- American Cinematographer Manual 10th Edition (vol. 1 + vol. 2) The ASC Press, Hollywood, 2008
- ARIJON, Daniel. *Gramática del lenguaje audiovisual*, Escuela de Cine y Vídeo. Andoain, 2003.
- ARONOVICH, Ricardo. *Exponer una historia, la fotografía cinematográfica*. Gedisa, 2000.
- BALLINGER, Alexander. *Nuevos directores de fotografía*. Ocho y Medio. Madrid, 2004.
- BROWN, B. *Iluminación en cine y televisión*. Andoain: Escuela de Cine y Vídeo. Andoain, Guipuzcoa, 1998.
- GLOMAN, C. *Placing Shadows: Lighting Techniques for Video Production*, Amsterdam, Boston: Focal Press. 2005.
- LOISELEUX, Jacques. *La luz en el cine*. Paidós. Madrid, 2005.
- SAMUELSON, David. *El manual técnico del cine*. Escuela de Cine y Vídeo. 1998.
- SCHAEFER, D y L. Salvato. *Maestros de la luz: Conversaciones con directores de fotografía*. Plot. Madrid, 1993.
- VILLAIN, Dominique. *El encuadre cinematográfico*. Paidós. Madrid, 1992.

Enlaces Web

<http://www.cinematography.com>
<http://blog.planet5d.com/>
<http://www.cinema5d.com/>
<http://www.eoshd.com/>
<http://www.theasc.com/>
<http://www.red.com/>
<https://www.arri.de/>

Filmografía recomendada

- *Toro Salvaje* (Martin Scorsese, 1980)
- *Seven* (David Fincher, 1995)
- *Buffalo '66* (Vincent Gallo, 1998)
- *Rushmore* (Wes Anderson, 1998)

- *El hombre que nunca estuvo allí* (Joel y Ethan Coen, 2001)
- *El nuevo mundo* (Terrence Malick, 2005)
- *Drive* (Nicolas Winding Refn, 2011)

7. BREVE CURRÍCULUM DEL PROFESOR

Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad París-X Nanterre. Estudia Fotografía en la escuela EFTI de Madrid, junto a profesores como Miguel Oriola y Alberto García-Alíx. Diplomado en Dirección de Fotografía, en 2004, por la Escuela de Cinematografía de la Comunidad de Madrid (ECAM). Desde este momento trabaja en numerosos proyectos como director de fotografía en producciones de ficción, documental y publicidad.

Como director de fotografía ha iluminado series de televisión y tv-movies para TVE, TELE 5 y CUATRO. También ha rodado documentales en Canadá, Cuba y Tanzania. En publicidad ha sido el director de fotografía de spots para marcas como ORANGE, MTV, BRAUN, SONY, ACNUR, JAZZTEL, BBVA, ING...

En el año 2012 rueda en Nueva York *They Say*, premiado por su fotografía y proyectado en el Short Film Corner del Festival de Cannes.

Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital por la URJC y Máster 3D con Maya por la Escuela Trazos de Madrid. En la actualidad acaba de participar en el rodaje del largometraje "Garantía personal", de Auriga Producciones, en localizaciones de Extremadura.

Algunos de sus trabajos pueden verse en <http://www.truthbehind404.com/> o en <http://www.cesarph-dop.com/>

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

En el edificio Zamora-Vicente, despacho C-203. Previa petición de cita.

E-mail del profesor:

Tutorías: consultar el horario de tutorías en el tablón de anuncios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

GRADO: Comunicación Audiovisual, Publicidad, Periodismo, Artes Escénicas

ASIGNATURA: CAU104 Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación

CURSO: Segundo **SEMESTRE:** Primero **CRÉDITOS:** CRÉDITOS ECTS: 6

Semana	Sesión	Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua	Estudio individual y trabajos prácticos del alumno	Horas Presenciales	Horas/Semana Estudio teórico/práctico y trabajo. Máx. 7 horas semanales como media
1	1	Introducción: Antecedentes históricos. El departamento de cámara e iluminación. Análisis del trabajo del director de fotografía.	Visionado filmografía y lectura de la bibliografía básica	1,5	
	2	Tema 1: Teoría básica de cinematografía. Aplicación de la narrativa audiovisual en la iluminación. Análisis de la imagen.	Visionado filmografía y estudio de la bibliografía	1,5	
2	3	Tema 2: Fundamentos de la imagen digital. Aspectos teóricos de la captación y codificación del vídeo digital, sensores, rolling shutter, resolución, profundidad de color, compresión, imagen raw, rango dinámico, sensibilidad, relación señal ruido.	Estudio de la bibliografía y lecturas complementarias	1,5	
	4	Tema 3: Operatividad de la cámara I. Longitud focal, diafragma, obturación, profundidad de campo.	Ejercicios técnicos con la cámara.	1,5	
3	5	Tema 3: Operatividad de la cámara II. Menús de cámara, optimización de la imagen, control de la exposición.	Ejercicios técnicos con la cámara.	1,5	
	6	Tema 3. Composición: tensión y ritmo en el encuadre. Movimientos de cámara.	Visionado filmografía y estudio de la bibliografía	1,5	
4	7	Tema 4: Fundamentos de iluminación I. Teoría de luz y color, medidas de luz. Ópticas: tipos y características, factores de conversión. Filtros	Estudio de la bibliografía y material complementario	1,5	
	8	Tema 4. Fundamentos de iluminación II: aparatos de iluminación y fuentes de luz	Ejercicios con cámara e iluminación.	1,5	
	9	Tema 4. Fundamentos de iluminación III: esquemas de iluminación. Control de la relación de contraste. Clave alta y baja.	Visionado filmografía y estudio de la bibliografía	1,5	

5	10	Tema 4. Fundamentos de iluminación IV: análisis de estilos de iluminación y recursos narrativos.	Visionado filmografía y estudio de la bibliografía	1,5	
6	11	Tema 5. Técnicas de iluminación I: esquema básico de iluminación.	Ejercicios con cámara e iluminación	1,5	
	12	Práctica y análisis del esquema básico de iluminación	Visionado y análisis de la filmografía	1,5	
7	13	Examen parcial		1,5	
	14	Tema 5. Técnicas de iluminación II iluminando en exteriores. Continuidad y raccord.	Ejercicio encuadre / ejercicio iluminación	1,5	
8	15	Prácticas y análisis de Iluminación: cómo se iluminan los exteriores.	Ejercicio encuadre / ejercicio iluminación	1,5	
	16	Tema 5. Técnicas de iluminación III: escenas en plató	Ejercicio encuadre / ejercicio iluminación	1,5	
9	17	Prácticas y análisis de iluminación: escenas y pasos de luces.	Ejercicio encuadre / ejercicio iluminación	1,5	
	18	Tema 5. Técnicas de iluminación IV: Iluminación para croma.	Ejercicio encuadre / ejercicio iluminación	1,5	
10	19	Prácticas / análisis de iluminación para croma.	Estudio de la filmografía	1,5	
	20	Tema 5. Técnicas de iluminación V: interiores naturales I	Ejercicio encuadre / ejercicio iluminación	1,5	
	21	Prácticas: interiores naturales. Cómo mejorar las posibilidades de una localización, cómo mejorar un encuadre.	Ejercicio encuadre / ejercicio iluminación	1,5	

11	22	Tema 5. Técnicas de iluminación VI: interiores naturales II	Ejercicio encuadre / ejercicio iluminación	1,5	
12	23	Prácticas relativas a las grabaciones de interior. Encuadres.	Ejercicio encuadre / ejercicio iluminación	1,5	
	24	Tema 6. Breve acercamiento al tratamiento de la imagen en postproducción I vfx	Estudio bibliografía relativa a la temática.	1,5	
13	25	Visita a un proyecto de postproducción I vfx Visionado de ejemplos.	Análisis de proyectos I vfx	1,5	
	26	Tema 7. El mercado audiovisual y el director de fotografía: productoras, agencias, bobina y redes profesionales.	Análisis del mercado audiovisual a partir de determinadas lecturas	1,5	

14	27	Visita director de fotografía publicidad I DP		1,5	
	28	Proyecto final I. Visionado y análisis ejercicio personal encuadre		1,5	
15	29	Proyecto final II. Visionado y análisis ejercicio por grupos iluminación		1,5	
Evaluación			Evaluación Final Ordinaria	3	
			Evaluación Final Extraordinaria	3	
			Actividades de Evaluación	10,5	
Tutorías (para todo el grupo, presenciales y/o online)				15	
Total				75	75
				150	