

Ficha Técnica: Fotografía e Iluminación
Curso 2023/2024

Asignatura

Nombre Asignatura	Fotografía e Iluminación
Código	100522031
Créditos ECTS	6.0

Plan/es donde se imparte

Titulación	Grado en Comunicación Audiovisual (Plan 2022)
Carácter	OBLIGATORIA
Curso	3

Profesores

Nombre	Maria José Revuelta Bayod
--------	---------------------------

Datos Generales

» CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS

El contenido de la asignatura está directamente relacionado con asignaturas cursadas en años anteriores, como Taller de Rodaje, Análisis de la Imagen, El Arte del Montaje, Edición de Imagen Digital, Dirección de Arte y Narrativa Audiovisual.

» OBJETIVOS TEÓRICOS

El objetivo de la asignatura es que los alumnos adquieran los conocimientos básicos sobre Fotografía e Iluminación, tanto en su vertiente de fotografía fija como aplicada al audiovisual. Este amplio objetivo se aborda desde tres ámbitos: el técnico, el de la producción y el artístico. Se comienzan impartiendo los conocimientos necesarios para dominar la técnica básica fotográfica para pasar a los contenidos más específicos sobre Fotografía e Iluminación.

La asignatura se estructura en cinco bloques temáticos:

1. Teoría fundamental de la luz y el color. El alumno debe conocer la naturaleza y propiedades de la luz y el color como elementos fundamentales en la composición fotográfica y audiovisual. Atendiendo a estos dos parámetros, se accede a una mejor comprensión sobre cómo captar la atención del espectador y provocar determinadas emociones, base de la técnica y la expresividad fotográfica y cinematográfica.
2. Aspectos narrativos de la luz y el color. La iluminación en el cine comenzó utilizándose como mero apoyo a las historias que se contaban, pero ha terminado en convertirse en un elemento expresivo que muestra los elementos narrativos y que está sujeto a múltiples variaciones. Se explicarán las principales corrientes estéticas de la historia del cine vinculándolas con su época histórica y con las invenciones que ha ido transformando la industria. En este bloque se incluyen además, conocimientos sobre las cualidades de la luz y la manipulación y el control del color para crear el ambiente el tono que necesitamos en nuestras producciones audiovisuales.
3. Los medios técnicos. Se inicia este bloque con un recorrido histórico de la cámara de cine y vídeo hasta llegar a la revolución digital. Los temas siguientes tratan sobre los atributos que configuran la calidad de la imagen y su interdependencia, la formación de la imagen y conocimientos básicos de óptica, para finalizar con la explicación sobre fuentes de iluminación y gripología.
4. El equipo de producción. Se desarrolla el rol del director de fotografía y sus interacciones con el resto del equipo de producción.
5. Narrativa audiovisual. Se recuerdan conceptos sobre la gramática de la imagen fija y en movimiento y leyes básicas de composición.

➤ OBJETIVOS PRÁCTICOS

Los alumnos deben ser capaces de llevar a la práctica en proyectos de imagen fija y audiovisual, los conocimientos adquiridos en la parte teórica. Es por ello que, como refuerzo y complemento imprescindible a los conocimientos teóricos, se realizan una serie de prácticas. Las mismas se inician con la imagen fija, para continuar desarrollando el proceso básico de producción, iluminación y puesta en escena, a partir de los cuales se realizan prácticas audiovisuales.

➤ COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

TRANSVERSALES

CT3- Conocimiento de los fundamentos artísticos, históricos, literarios, sociológicos, económicos, etc., que le permitan decidir mediante criterios propios y hacerse aconsejar ante cada producción audiovisual.

ESPECÍFICAS

CE5. Conocimiento de las técnicas y modelos de los procesos de creación en sus diferentes fases, soportes y formatos desde la idea inicial hasta su acabado final. Así mismo, se contempla la utilización de fondos propios de archivo y otras fuentes documentales necesarias para la elaboración y acabado de ciertos productos.

CE6. Conocimiento teórico-práctico y utilización de las tecnologías propias de los medios de comunicación audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión, vídeo y soportes multimedia, sonido, iluminación, imagen digital, etc.)

CE9. Conocimiento de la creación del espacio de la imagen y de sus representaciones icónicas, tanto en la imagen fija aislada (pintura y fotografía) como en la imagen secuencial fija o en movimiento (cine, cómic, videojuegos y otros). Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales.

CE10 - Conocimiento del espacio sonoro, de su estructura física y de los procesos de audición y escucha; de las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos constitutivos de diseño y la ambientación sonora. Estos conocimientos también abarcarán la música creada para la imagen.

CE11- Conocimientos para planificar y gestionar los recursos humanos, económicos y tecnológicos en las diversas fases de la producción de un relato cinematográfico, televisivo, videográfico y publicitario.

CE12- Conocimientos para crear y dirigir producciones audiovisuales de todo tipo.

CE13- Conocimientos para utilizar las técnicas de edición y postproducción desde la concepción

y diseño hasta su aplicación.

CE16- Conocimientos específicos para planificar y gestionar los recursos tecnológicos y humanos en las producciones para TV, así como las técnicas y procesos de creación y realización en las distintas fases de la producción televisiva.

CE18. Conocimientos para la utilización de las técnicas y procesos de producción, registro y difusión de la producción fotográfica, así como las técnicas y procesos de creación en el campo de la imagen fija en general tanto en entornos analógicos como digitales. También en cuanto a la recuperación, conservación y difusión de los documentos icónicos y fotográficos en cualquiera de los entornos.

CE23- Capacidad para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales, conforme a una idea utilizando las técnicas narrativas y tecnológicas necesarias para la elaboración, composición, acabado y masterización de diferentes productos audiovisuales, multimedia e Internet.

CE24- Conocimientos para grabar y reproducir sonido desde cualquier fuente: acústica o electrónica; digital o analógica y de mezclar estos materiales con una intencionalidad determinada teniendo en cuenta los niveles, timbres y planos sonoros de la mezcla final masterizada.

CE25- Conocimientos para recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual o multimedia atendiendo a la intención del autor y de la estructura narrativa mediante la utilización de banda sonora (música, diálogos y efectos sonoros).

➤ **CONTENIDO DEL PROGRAMA**

I. TEORÍA FUNDAMENTAL DE LA LUZ Y EL COLOR. El alumno/a debe conocer la naturaleza y propiedades de la luz y el color como elementos fundamentales en la composición fotográfica y cinematográfica. Atendiendo a estos parámetros, se accede a una mejor comprensión sobre cómo captar la atención del espectador y provocar determinadas emociones, y constituyen la base de la técnica y la expresividad fotográfica y cinematográfica.

1. La luz. Naturaleza y propagación. Espectralidad continua y discontinua. Propiedades de la luz. Magnitudes características.
2. El color. Naturaleza del color. Temperatura de color. Matiz, brillo y saturación. Síntesis del color. Modelos de color. Espacios de color. Codificación.

II. ASPECTOS NARRATIVOS DE LA LUZ Y EL COLOR. La iluminación en el cine comenzó utilizándose como mero apoyo a las historias que se narraban, pero ha terminado en convertirse en un elemento expresivo que muestra los elementos narrativos y que está

sujeto a múltiples variaciones. Se explicarán las principales corrientes estéticas de la historia del cine vinculándolas con su época histórica y con las invenciones que han ido transformando en la industria. También en este bloque se incluyen conocimientos sobre las cualidades de la luz y la manipulación y control del color para crear el ambiente y el tono que necesitamos en nuestras producciones audiovisuales.

1. Fundamentos de la iluminación. Objetivos de la iluminación. Esquema básico de iluminación. Cualidades de la luz.
 2. Control del color. Control y balance de color. Filtrado para sensores digitales. Filtrado para fuentes de luz. Fundamentos teóricos y estéticos en la corrección de color el etalonaje.
 3. Historia de la cinematografía: principales tendencias de la historia de la cinematografía. Influencias pictóricas y compositivas en la iluminación fotográfica y cinematográfica.
- III. MEDIOS TÉCNICOS. Comienza este bloque por un recorrido histórico de la cámara de cine y de vídeo hasta llegar a la revolución digital. Los temas siguientes tratarán de los atributos que configuran la calidad de la imagen y su interdependencia, la formación de la imagen, con conocimientos básicos sobre óptica, para finalizar con la explicación sobre fuentes de iluminación y gripología
1. Recorrido histórico de la cámara de cine y vídeo hasta la revolución digital. Analógico o digital. La cámara: partes comunes. La cámara de cine y de vídeo. Elementos y funcionamiento.
 2. Óptica fundamental. Distancia focal. Capacidad de cobertura o ángulo de toma. Números T. Focus Breathing. Parafocal. El sensor digital. Captación del color. Funcionamiento del sensor
 3. Parámetros de calidad de la imagen. Nitidez. Reproducción del color. Rango dinámico. Profundidad de color. Ruido.
 4. Fuentes de iluminación. Temperatura de color. Dirección. Calidad. Índice de reproducción cromática. Lámparas. Fuentes de luz.
- IV. EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN. Se desarrollará el rol del director de fotografía y del departamento de fotografía y sus interacciones con el resto del equipo de producción.
1. El director de fotografía. Roles y oficios del departamento de cámara desde los inicios del cine. Fases de la producción desde el punto de vista del departamento de cámara. Equipo humano del departamento de Fotografía.
 2. El flujo de trabajo analógico y digital. Fases del proceso Intermediate Digital (ID. El laboratorio tradicional. Comparación entre el laboratorio tradicional y el ID.
- V, NARRATIVA AUDIOVISUAL. Recuerdo/refuerzo de conceptos sobre gramática visual y audiovisual.

1. Elementos morfológicos de la imagen. Técnicas básicas de composición.
2. Lenguaje audiovisual. Técnicas de fragmentación. Valor expresivo de los tipos de planos. Justificación psicológica de los cambios de plano. Transiciones. El movimiento. El punto de vista.

➤ **ACTIVIDADES FORMATIVAS**

Los alumnos deben ser capaces de realizar fotografías con unos críticos mínimos técnicos y compositivos. Además, deberán tener la capacidad de llevar a la práctica un proyecto audiovisual. Para adquirir estos objetivos y como refuerzo y complemento imprescindible a los conocimientos teóricos, se realizan una serie de prácticas, comenzando por la imagen fija, y continuando con la explicación del proceso básico de producción, iluminación y puesta en escena, a partir de los cuales se realizarán prácticas de audiovisual.

1. Prácticas de técnica y composición de la imagen fija:
 - a. Escalas de planos y angulaciones.
 - b. Leyes básicas de composición fotográfica
 - c. Exposición y enfoque
 - d. Diafragma y velocidad de obturación
 - e. Composición: ritmo y tensión. Esquemas de iluminación
 - b. Profundidad de campo: series en función del diafragma, el objetivo y la distancia de enfoque.
2. Prácticas audiovisuales
 - a. Cine negro
 - b. Iluminación tenue
 - c. Iluminación de comedias
 - d. Spot o vídeo-clip

Actividades formativas- 6ECTs x 25 = 150 h		
Denominación	Nº horas	% Presencialidad

Clases Teóricas: con y sin la presencia del profesor, se conocerán los contenidos de la asignatura mediante explicaciones, apuntes, presentaciones y vídeos que complementan la explicación en el aula.	30	70
Clases Prácticas: permitirán al alumno conocer los fundamentos de la técnica y composición fotográfica, y las bases del manejo de la iluminación y el color como medio expresivo. Se realizará con la presencia del profesor.	25	100
Elaboración de trabajos en grupo e individuales: los alumnos trabajarán dentro y fuera del aula para llevar a cabo las prácticas requeridas. Se realizará con y sin la presencia del profesor	30	20
Tutorías personalizadas y en grupo: los estudiantes expondrán las dudas y preguntas que hayan surgido con la asimilación de los contenidos teóricos y la elaboración de las prácticas	5	100
Actividades de evaluación: test y visionado de prácticas individuales y en grupo. Estas actividades permitirán al profesor medir el avance hacia las competencias que deben adquirir, y a los alumnos establecer una sana comparativa sobre la evolución de sus compañeros.	10	30
Horas de estudio: permiten al estudiante adquirir los conocimientos básicos del módulo.	50	0

➤ CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Convocatoria ordinaria

La ponderación para evaluar los conocimientos de los alumnos será la siguiente:

- ¿ 25% examen final sobre los contenidos teóricos
- ¿ 35% prácticas individuales y realización de actividades y test sobre los contenidos teóricos.
- ¿ 35% prácticas en grupo: audiovisuales y trabajo de análisis del bloque V
- ¿ 5% participación en el aula, tanto en las clases teóricas como la capacidad para trabajar en grupo en las prácticas, además del orden, puntualidad y manejo y cuidado del material audiovisual.

Para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 en cada una de las áreas mencionadas.

Convocatoria extraordinaria y extraordinaria de fin de carrera

El alumno deberá recuperar la evaluación continua con la entrega de prácticas individuales y de un trabajo de análisis audiovisual, además del examen teórico.

Alumnos repetidores

Se tendrán en cuenta las prácticas en grupo realizadas en el curso donde no aprobó la asignatura, pero deberá repetir las prácticas individuales y presentarse al examen teórico.

NO PRESENTADO: la calificación de no presentado no consume convocatoria. En cualquier caso, cuando un estudiante haya sido evaluado de un conjunto de pruebas previstas en la guía docente que abarquen el 30% de la ponderación de la calificación, ya no será posible considerar como no presentada la asignatura.

TRATAMIENTO DE LA REDACCIÓN Y LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA

La corrección en la expresión escrita es una condición esencial del trabajo universitario. Con objeto de facilitar la tarea de profesores y alumnos, se adopta como referente el conjunto de criterios de calificación utilizados en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU) aprobados por la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a calidad de la expresión oral y, en particular, en relación con la presencia de faltas de ortografía, acentuación y puntuación.

Se valorará la capacidad de redacción, manifestada en la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva, para lo que se tendrán en cuenta la propiedad del vocabulario, la corrección sintáctica, la corrección ortográfica (grafías y tildes), la puntuación apropiada y la adecuada presentación.

- Errores ortográficos sucesivos se penalizarán con un descuento de 0,25 cada uno, hasta un máximo de dos puntos
- Estas normas se establecen con el carácter de mínimas y sin perjuicio de las exigencias adicionales que pueda fijar cada profesor en función de los contenidos y objetivos de sus respectivas asignaturas.

➤ **BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS**

Bibliografía básica

Busselle, Michael (2005). *Máster de fotografía: habilidades visuales, composición, iluminación, temas, grabación, laboratorio fotográfico, imagen digital*. Blume.

Block, Bruce (2008). *Narrativa visual. Creación de estructuras visuales para cine, video y medios digitales*. Omega. 2008

Brown, Blain (2008). *Cinematografía. Teoría y práctica. La creación de imágenes para directores de fotografía, directores y operadores de vídeo*. Omega.

Ettegui, Peter (1999). *Directores de fotografía, cine. 1999*. Océano.

Lancaster, K. (2019). *Creaciones cinematográficas con tu cámara de fotos*. Photo Club.

Langford, Michael John (2006). *Manual de fotografía*. Paidós.

Loiseleux, Jacques. *La luz en el cine*. 2005, Ed. Paidós

Sánchez-Escalonilla, A. (2016). *Del guión a la pantalla*. Ed. Ariel

Villafañe, Justo. (2006) *Introducción a la teoría de la imagen*. Ed. Pirámide

Bibliografía complementaria

Aumont, J. (1995). *El ojo interminable. Cine y Pintura*. Seguir

Arheim, Rudolf. (2011). *Arte y percepción visual*. Alianza.

Borau, J.L. (2003) *La pintura en el cine. El cine en la pintura*. Madrid: Ocho y medio

Dondis, D.A (2017). *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. GG Diseño

Revault D¿Allonnes (2003), F. *La luz en el cine*. Ed. Cátedra

➤ **HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES**

El **horario y el calendario de exámenes** puede consultarse en el campus virtual.

➤ **PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA GUÍA DOCENTE**

Guía docente publicada para el curso 2023/2024