

Dirección de fotografía
e iluminación

Grado en Comunicación
Audiovisual
2023-24

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Dirección de fotografía e iluminación

Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual

Curso Académico: 2023-24

Carácter: Obligatoria

Idioma: Español.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 2º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dña. Cristina N. Ángeles Huesca

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- 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.
- Diseñar y construir la presentación estética y técnica de la puesta en escena a través de las fuentes lumínicas naturales o artificiales atendiendo a las características creativas que propone el director del proyecto audiovisual.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos audiovisuales.
- Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los principios de la responsabilidad social.
- Aplicar técnicas innovadoras y dinámicas de la gestión de trabajo, de proyectos y de equipos.

1.2 Resultados de aprendizaje

Diseño de la puesta en escena atendiendo a las características lumínicas necesarias en un proyecto audiovisual.

2. CONTENIDOS

2.1 Requisitos previos

Ninguno.

2.2 Breve descripción de los contenidos

Conocimientos teóricos y prácticos de la técnica y la estética del tratamiento de la luz en las obras audiovisuales. Conocimiento de los equipos técnicos y humanos y de la dinámica laboral del área de la dirección de fotografía / iluminación. Aplicación de la técnica al servicio de la narrativa y el lenguaje audiovisual

2.3 Contenido detallado

1. Cinefotografía y Dirección de fotografía

¿Quiénes hacen y qué hacen?

2. La imagen cinematográfica

Componentes visuales

Fundamentos de lenguaje audiovisual

Tipo de plano, encuadre, movimiento, tipos de movimiento

3. Fundamentos de óptica

Tipos

Profundidad de campo

Implicación técnica en la iluminación

4. Exposición

Velocidad: fps, ángulo de obturación

Sistema de zonas

Rango dinámico

5. La luz

¿Quiénes hacen y qué hacen con la luz?

Conceptos básicos de iluminación

Temperatura

Cualidad, calidad y direccionalidad

Tipos de lámparas y fuentes de iluminación

6. Iluminación

Iluminar al sujeto, la toma

Esquemas básicos de iluminación

Iluminar para el movimiento

Luz de día: exterior, ventanas, interior

Color y filtraje

Iluminar la escena Iluminación especial y efectos

Iluminación para no-ficción

7. Propuesta fotográfica

2.4 Actividades Dirigidas

Asistencia y participación 10%

Promedio de calificación resultante de la participación activa tanto en sesiones teóricas como prácticas destinadas a la adquisición y aplicación de conocimiento y desarrollo de destrezas.

Actividades académicas dirigidas 30%

Actividad académica dirigida 1 (AD1): Aplicación de lenguaje audiovisual a la narrativa

Actividad académica dirigida 2 (AD2): Luz, emoción y textura

Actividad académica dirigida 3 (AD3): Iluminación básica. Variación de esquemas de iluminación a partir de un detonante creativo

Actividad académica dirigida 4 (AD4): Atmósfera narrativa 1 Secuencia con iluminación por género INT y/o EXT

Actividad académica dirigida 5 (AD5): Atmósfera narrativa 2 Secuencia con iluminación libre INT y/o EXT

Prueba parcial 10%

(AD6) Análisis de lenguaje sobre una secuencia dada.
Ingeniería inversa aplicada a cámara, óptica y movimiento.

ExamenFinal o trabajo final 50%

(AD7)

Pieza audiovisual de un minuto de duración, siguiendo las limitantes narrativas y técnicas dadas por la docente.

Memoria escrita del proceso creativo y preproducción conforme a los formatos y criterios establecidos previamente por la docente.

La calificación de ambos entregables se promediará por lo que es requisito entregar ambos, no es posible entregar parcialmente.

La colaboración en trabajos del resto de los compañeros es mandatorio para poder entregar el trabajo final

2.5. Actividades formativas

Modalidad presencial:

Clases de teoría y práctica: 29%, 43,5h. Lección magistral, ejercicios prácticos y seminarios Todas las competencias de la materia. Presencialidad 100%.

Trabajo personal del alumno: 50%, 60h. Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos, exposiciones orales y multimedia. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 0%.

Tutorías: 10%, 15h. Trabajo personal tutorizado. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 50%.

Evaluación: 11%, 16,5h. Prueba final, ordinaria y extraordinaria. Autoevaluación de los resultados obtenidos. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 50%.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1 Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2 Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Examen final o trabajo final presencial	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar 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, siempre en la convocatoria extraordinaria.

Asistencia

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.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija 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. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Brown, Blain. (2012). Iluminación para cine y video, 2nda edición, Escuela Cine Y Video, ISBN-10: 849370105X
- Brown, B. (2008). *Cinematografía. Teoría y práctica*. Barcelona: Omega.
- Brown, B. (1998). *Iluminación en cine y televisión*. Andoain: Escuela de Cine y Video.
- Bruce Block, (2013). *The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media*, Taylor & Francis, ISBN 1136043454, 9781136043451
- Burum, Stephen H. (Ed). ASC (2013). *Selected Tables, Charts and Formulas for the Student Cinematographer from the American Cinematographer Manual, Revised Third Edition*, Hollywood, California, USA: The ASC Press
- Dennis Schaeffer / Larry Salvato. (1998). *Maestros de la Luz*. Plot Ediciones
- Elkins, David E. (2012). *Manual del ayudante de Cámara*, Escuela Cine Y Video; Edición: segunda edición, ISBN-10: 8493701068 ISBN-13: 978-8493701062
- Frost, Jacqueline B. (2009). *Cinematography for Directors: A Guide for Creative Collaboration*, Studio City, CA : Michael Wiese Productions
-
- Hayward, Susan. (2013). *Cinema studies : the key concepts*, Fourth edition, Abingdon, Oxon : Routledge
- Mascelli, Joseph V. (2012). *Las cinco claves de la cinematografía: técnicas para la realización fílmica*, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ISBN 9789703255214
- Nilsen, Spencer & Holshevnikoff, Bill. (2016). *Manual de Iluminación ARRI*, 4ta Edición, ARRI Inc.
- Ruiz, Jover. (2017). *Control de la Iluminación y Dirección de Fotografía: Proyectos Audiovisuales*, Editorial Altaria, ISBN-10: 8494568353 ISBN-13: 978-8494568350

Bibliografía complementaria

- Almendros, N. (1996). *Días de una cámara*. Barcelona: Seix Barral.
  - Aronovich, R. (2000). *Exponer una historia, la fotografía cinematográfica*. Barcelona: Gedisa.
  - Ballinger, A. (2004). *Nuevos directores de fotografía*. Madrid: Ocho y Medio.
  - Gloman, C. (2005). *Placing Shadows: Lighting Techniques for Video Production*. Amsterdam, Boston: Focal Press.
  - Loiseleux, J. (2005). *La luz en el cine*. Barcelona: Paidós.
  - Millerson, G. (1994). *Iluminación para televisión y cine*. Madrid: IORTV.
-

- Samuelson, D. (1998). *El manual técnico del cine*. Andoain. Escuela de Cine y Vídeo.

Filmografía / Videografía

- *Nosferatu* (F.W. Murnau, 1922). Dir. de foto: FRITZ ARNO WAGNER
- *Métropolis* (Fritz Lang, 1927). Dir. de foto: KARL FREUND & GÜNTHER RITTAU
- *Ciudadano Kane* (Orson Welles, 1941). Dir. de foto: Gregg Toland.
- *Lawrence de Arabia* (David Lean, 1962). Dir. de foto: Freddie Young.
- *Persona* (Ingmar Bergman, 1966). Dir. de foto: Sven Nykvist.
- *Taxi Driver* (Martin Scorsese, 1976). Dir. de foto: Michael Chapman.
- *Apocalipsis Now* (Francis Ford Coppola, 1979). Dir. de foto: Vittorio Storaro.
- *El resplandor* (Stanley Kubrick, 1980). Dir. de foto: John Alcott.
- *Retrato de una dama* (Jane Champion, 1996). Dir. de foto: Dryburgh.
- *Traffic* (Steven Soderbergh, 2000). Dir. de foto: Steven Soderbergh
- *Deseando amar* (Wong Kar-Wai, 2000). Dir. de foto: C. Doyle.
- *Las horas* (Stephen Daldry, 2002). Dir. de foto: Seamus McGarvey.
- *Lost in translation* (Sofia Coppola, 2003). Dir. de foto: Lance Accord.
- *Kill Bill* (Quentin Tarantino, 2003). Dir. de foto: Robert Richardson.
- *Dogville* (Lars Von Trier, 2003). Dir. de foto: A. Dod Mantle
- *Sin City* (Robert Rodriguez, 2005). Dir. de foto: Frank Miller.

5 DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dña. Cristina N. Ángeles Huesca
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Licenciada en Comunicación Audiovisual
Correo electrónico	cangeles@nebrija.es
Localización	Campus Princesa
Tutoría	Previa petición por mail o después de cada clase

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Profesora en Comunicación y Lenguajes Visuales por el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura y Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad del Claustro de Sor Juana, México; con experiencia en producción y realización cinematográfica y audiovisual, así como en administración de proyectos culturales y de investigación.</p> <p>Comenzó su labor docente y como investigadora en 2011, impartiendo clases en universidades vinculadas a la formación de capital humano para la industria audiovisual y economías creativas, tanto en licenciatura como en maestría, y participando en investigaciones multidisciplinarias.</p> <p>Ha trabajado como tallerista, mentora y asesora de diversos proyectos audiovisuales, culturales y relacionados con proceso creativos e innovación.</p> <p>Desde 2017 y hasta 2023 formó parte del claustro académico de tiempo completo de la Licenciatura en Comunicación y la Maestría en Cine de la Universidad Iberoamericana, México programas en los que contribuyó activamente en las líneas de investigación relacionadas con experimentación, tecnologías y lenguajes audiovisuales, en específico ha desarrollado investigación en relación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesos creativos en economías creativas, en específico en la industria audiovisual - Cinefotografía: innovación en la enseñanza y el quehacer del cinefotógrafo, procesos creativos aplicados a la cinefotografía, desarrollo de metodologías de enseñanza. Proyecto que en 2019 fue expuesto en el Congreso Cinematography in Progress en Bruselas, Bélgica. - Cinematografía expandida y sus implicaciones a nivel de lenguaje audiovisual - Narrativa audiovisual y la construcción de la confiabilidad - El papel de la mujer en la industria audiovisual <p>De 2017 a 2022 llevó a cabo la investigación, procesos de diseño, configuración, integración e implementación del proyecto de renovación del Laboratorio de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Resultado de ello se fusionaron 5 laboratorios (cine, televisión, sonora, medios digitales y periodismo), en un solo laboratorio con carácter transmedia y transdisciplina, adaptado a las necesidades pedagógicas. El proyecto abarca: 1 foro de cine y artes escénicas, 1 foro de producción digital, 1 foro de fotografía digital, 1 foro multidisciplinario, 1 estudio de grabación musical, 7 espacios en los que es posible grabar audio, editar audio/video y hacer corrección de color, 3 aulas interactivas, convirtiéndolo en el Laboratorio audiovisual académico mejor equipado y más innovador del país.</p> <p>Como realizadora ha participado en producciones documentales, videoclips y ficciones así como comerciales con marcas como Mercedes Benz y AVID. Cuenta con exposiciones individuales y colectivas de fotografía fija y experimental.</p>
---	--