

1. FICHA TÉCNICA

CURSO ACADÉMICO: 2018-2019

ASIGNATURA: Fotografía

PROFESOR(ES): Dña. Maria José Revuelta Bayod

CURSO: 2 TPO: OB

CÓDIGO: 019803775

CRÉDITOS ECTS: 6,0

PLAN DE ESTUDIOS: 2018

UNIVERSIDAD: CES Villanueva

FACULTAD O ESCUELA: Área de Comunicación

TITULACIÓN:

ÁREA DE CONOCIMIENTO: -

ÚLTIMA REVISIÓN: 08/09/2018 10:30:18

2. DATOS GENERALES

OBJETIVOS GENERALES

Teóricos

El objetivo de la asignatura es que los alumnos adquieran los conocimientos básicos sobre Fotografía en su vertiente cinematográfica, abordando los tres aspectos que configuran este ámbito de la Comunicación Audiovisual: el técnico, el de la producción y el artístico. Se comienza impartiendo los conocimientos necesarios para dominar la técnica fotográfica básica para pasar a los contenidos más específicos sobre Fotografía de Cine.

La asignatura se estructura en cinco bloques teóricos:

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 dos parámetros, se accede a una mejor comprensión sobre cómo captar la atención del espectador y provocar determinadas emociones y son la base de la técnica y la expresividad fotográfica y cinematográfica.

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 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.

Los 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.

El equipo de producción. Se desarrollará el rol del director de fotografía y sus interacciones con el resto del equipo de producción.

Narrativa audiovisual. Se comienza desglosando y conceptualizando la gramática del lenguaje visual, tema imprescindible para comenzar abordando las primeras prácticas de Fotografía. Seguidamente se imparten unos conocimientos básicos sobre lenguaje audiovisual.

Prácticos

Los alumnos deben ser capaces de llevar a la práctica en un proyecto audiovisual, los conocimientos adquiridos en la parte teórica. Es por ello que, como refuerzo y complemento imprescindible a los conocimientos teóricos se realizarán una serie de prácticas, comenzando por la imagen fija, para continuar con la explicación del proceso básico de producción y de iluminación y puesta en escena, a partir de los cuales se realizarán prácticas de audiovisual.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

GENERALES-TRANSVERSALES

CGT1. Conocimientos para comprender los cambios y la evolución histórica de la imagen y de la cultura audiovisual, así como los distintos modelos del lenguaje cinematográfico, audiovisual y multimedia

CGT2. Conocimientos para analizar el discurso audiovisual, atendiendo a los parámetros básicos del análisis y los modelos teóricos existentes.

CGT4. Conocimientos para aplicar procesos y técnicas implicadas en la organización y gestión de recursos técnicos en cualquiera de los soportes sonoros y visuales existentes.

ESPECÍFICAS

CE2. Conocimiento de los conceptos necesarios para definir la naturaleza de la imagen y los procesos de percepción y representación audiovisual, así como la metodología para realizar un análisis integral de cualquier tipología icónica.

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.

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.

CE19. Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soporte audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las nuevas herramientas y tecnologías de la comunicación.

CE22. Conocimientos para entender los procesos estéticos de la cultura de la imagen. Entendiendo los distintos grados e importancia de uso de la estética audiovisual.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

TEMAS TEORÍA**I. Teoría Fundamental de la luz y el color**

I.1 La luz. Naturaleza y Propagación. Espectralidad continua y discontinua. Propiedades de la luz. Magnitudes características

I.2. El color. Naturaleza del color. Temperatura de color. Matiz, brillo y saturación. Estándares del color. Modelos de color. Espacios de color. Simbolismo y codificación.

II. Aspectos narrativos de la luz y el color

II.1 Ambiente y tono. Calidad de la luz. Cómo destacar la forma (separación, profundidad, textura y composición). Cualidades de la luz: dirección relativa al sujeto; altitud; clave alta y clave baja; especular/ambiente; sujeto/textura; modulación/ambiente.

II.2 Control del color y balance de color. Filtrado para sensores digitales. Filtrado para fuentes de luz

II.3. Historia de la cinematografía: principales corrientes estéticas de la historia de la cinematografía. Influencias pictóricas y

compositivas en la iluminación fotográfica y cinematográfica.

II.4 Filtrado vs postproducción de color. Fundamentos teóricos y estéticos en la corrección de color y el etalonaje

III. Medios Técnicos

III.1 Recorrido histórico de la cámara de cine y vídeo hasta la revolución digital

III.2 Óptica fundamental, óptica cinematográfica, particularidades del uso del sensor

III.3 Parámetros de calidad de la imagen: resolución, nitidez (definición), reproducción de tono y color, velocidad (sensibilidad), ausencia de ruido y duración de la imagen.

III.4 Fuentes de iluminación: fresnel, HMI, xenones, grupos PAR, luces tenues, equipos fluorescentes. Gripegología: reflectores, láminas y cuchillas, gasas, difusores, sujeción y fijación.

IV. El equipo de producción

IV. El director de fotografía. Organización interna y roles dentro del departamento de cámara. Roles, oficios y departamentos dentro de un rodaje cinematográfico.

IV.2 El flujo de trabajo en los procesos analógicos y digitales

V. Narrativa Audiovisual

V.1 La construcción de mensajes audiovisuales. Elementos escalares, morfológicos y dinámicos de la imagen. Composición de la imagen fija y en movimiento: relación de aspecto y proporciones, equilibrio y peso visual, el aire, puntos fuertes, recorrido visual, técnicas de perspectiva, regla de los tercios. Los objetivos. Valores expresivos, el ángulo visual y la perspectiva

V.2 Lenguaje audiovisual y fragmentación espacial y temporal: escenas, secuencias y planos. El punto de vista. Angulaciones de cámara: picados, contrapicados y aberrantes.

V.3 El valor expresivo del sonido en el discurso audiovisual. Elementos del sonido: palabra, música, efectos sonoros y ambientales, el silencio. Sonido in, sonido off y sonido fuera de campo.

V.4 La banda sonora: aportaciones expresivas

PRÁCTICAS

Prácticas de técnica y composición de la imagen fija:

1. Escalas de planos y angulaciones. Composición: anisotropía, tensión y ritmo.
2. Exposición y enfoque
3. Profundidad de campo: series en función del diafragma, el objetivo y la distancia de enfoque

Prácticas audiovisuales

Se escogerán secuencias de una película o una serie de tv para tratar de imitarlas y comenzar a llevar a la práctica diferentes estilos en función de los géneros y las localizaciones:

1. Escena en una habitación con iluminación tenue
2. Iluminación de comedias
3. Exterior de día
4. Escena de cine negro

En la siguientes prácticas el alumno deberá aplicar los conocimientos teóricos y prácticos siguiendo sus propios criterios:

5. Transformar un fragmento de un guión literario en secuencia técnica y llevarlo a la práctica.
6. Spot y/o video-clip

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS

ALMENDROS, Néstor. Días de una cámara. 1996, Ed Seix Barral

Libro prologado por Francois Truffaut, uno de los muchos directores con los que trabajó Néstor Almendros. En el mismo el autor describe sus concepciones técnicas y artísticas del oficio y su experiencia con diferentes directores.

BROWN, Blain. Iluminación para cine y vídeo. 2008. Ed. Focal Press

Una guía para la iluminación en cine y vídeo que explora aspectos técnicos, estéticos y prácticos

ETTEDGUI, Peter. Directores de fotografía, cine. 1999. Océano

Recopilación de entrevistas a tres generaciones de directores de fotografía famosos

LOISELEUX, Jacques. La luz en el cine. 2005, Ed. Paidós

Obra escrita por este director de fotografía, donde comparte sus experiencias, su oficio y su arte a través de conversaciones con otros directores y sus propios documentos de trabajo.

NYKVIST, Sven. El culto a la luz. 2009, El iman

El autor, ganador de un Oscar a la Mejor Fotografía por "Gritos y susurros" y "Fanny y Alexander" y que ha trabajado con grandes directores como Ingmar Bergman, Roman Polanski o Woody Allen, nos expone este libro sus conocimientos y experiencias.

VILLAFÑE, Justo. Introducción a la teoría de la imagen. 2006. Ed. Pirámide

Este manual trata de los fundamentos básicos para establecer una metodología en el estudio de la imagen

Además de la bibliografía general, la profesora facilitará una bibliografía, recursos y webgrafía específica de cada tema

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Los contenidos teóricos se expondrán mediante explicaciones que contarán con el apoyo de medios audiovisuales, solicitando en ocasiones la opinión y participación del alumnado.

Las prácticas se llevarán a cabo observando una serie de pautas previamente indicadas por la profesora; las prácticas de Imagen Fija serán realizadas de manera individual, y las prácticas audiovisuales serán en grupo, de forma que cada alumno de cada grupo pase por diferentes roles de producción en las distintas prácticas. Las mismas tendrán asignada una fecha límite de entrega y no se admitirán trabajos fuera del plazo fijado.

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

El alumno, al final el cuatrimestre, deberá haber adquirido los siguientes conocimientos:

- Conocimientos sobre los aspectos físicos y expresivos de la luz y el color
- Técnicas de composición de la imagen
- Capacidad para analizar el valor expresivo de la iluminación
- Análisis de las funciones técnicas, expresivas y comunicativas de la puesta en escena de una obra audiovisual
- Conocimiento de los roles dentro de la producción audiovisual y la tipología del personal técnico y artístico y en particular el director de fotografía y sus interacciones con el resto del personal
- Conocimiento de la evolución de la dirección de fotografía desde los inicios del cine a la actualidad y su relación con las diferentes innovaciones técnicas de cada época
- Análisis y diferenciación de los aspectos narrativos de distintos géneros audiovisuales
- Análisis de los parámetros de calidad de la imagen fija y audiovisual.

Para evaluar los conocimientos asimilados por el alumnado se realizará un examen final sobre los contenidos teóricos. Su ponderación

en la nota final será de un 50% mientras que las prácticas realizadas supondrán un 40% de la calificación final. El 10% restante supondrá la participación en las clases teóricas y la valoración en las prácticas sobre la capacidad para trabajar en grupo, el orden, la puntualidad y el manejo y cuidado del material audiovisual

MATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS

RECURSO
Presentaciones Powerpoint
Documentación Impresa
Vídeos
Internet
Correo interno de Villanueva
Apuntes
Cámaras DSLR y material de Iluminación