

**Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes**

Programa Regular – Cursos Presenciales

CARRERA: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PRODUCCIÓN DIGITAL

NÚCLEO DE FORMACIÓN ELECTIVA

ASIGNATURA: CÁMARA E ILUMINACIÓN

DOCENTE: VIRGINIA MEDLEY

CICLO LECTIVO: 2017

CARGA HORARIA SEMANAL: 5 horas (4 áulicas y 1 extra-áulica)

CRÉDITOS: 10

TIPO DE ASIGNATURA: Teórico-práctica

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

La función de la materia es brindar a los alumnos las herramientas necesarias para el análisis, la comprensión y la elaboración de un producto audiovisual, desde el abordaje de la imagen como punto de partida para transmitir una idea.

FUNDAMENTACIÓN

“La Cultura encuadra el horizonte simbólico y éste es el fundamento del existir mismo” (Rodolfo Kusch).

El hombre a lo largo de la historia se ha ido manifestando a través de diferentes formas expresivas. El arte es una pieza fundamental para todas las culturas.

Durante el siglo XX el lenguaje audiovisual (así como las tecnologías que le sirven de soporte), se han ido transformando e insertando en su propio semblante al resto de los lenguajes artísticos. El cine, como máximo exponente de las artes audiovisuales, es como se lo suele llamar: “el séptimo arte” y los elementos que lo componen basan su dinámica en la interdisciplinariedad.

Plano, toma, encuadre, iluminación, son algunos de los conceptos que hacen a la producción de un trabajo audiovisual y que se irán desarrollando en el transcurso

del cuatrimestre a fin de lograr la base teórica necesaria para llevar a cabo un producto audiovisual.

La articulación con los conceptos básicos comunicacionales, como así también la interiorización en la gramática audiovisual y en los aspectos técnicos fundamentales, brindarán a los alumnos las herramientas básicas para el desarrollo de sus proyectos venideros.

La asignatura “*Cámara e Iluminación*” propone un acercamiento a los medios audiovisuales desde el análisis, la reflexión y la participación activa por parte de los alumnos, que culminará con la realización de un cortometraje.

EXPECTATIVAS DE LOGRO

Una vez cursada la asignatura los alumnos estarán preparados para:

Comprender y analizar desde un punto de vista crítico los aspectos técnicos y semánticos de una obra audiovisual.

Desarrollar y participar de proyectos audiovisuales a fin de enriquecer de manera creativa los procesos de producción.

Dominar el lenguaje técnico específico, lo que facilitará una comunicación fluida con los especialistas en la materia.

Interpretar y llevar a cabo la escritura de un guión técnico (pudiendo traducir en palabras las imágenes que deseen expresar).

Reconocer herramientas técnicas, así como recursos creativos necesarios para el dominio del lenguaje audiovisual.

Reconocer los mecanismos básicos de la construcción narrativa de un producto audiovisual.

ENCUADRE METODOLÓGICO

Desde la asignatura se brindarán las herramientas necesarias para la comprensión y el desarrollo por parte de los alumnos del lenguaje audiovisual. Partiendo del visionado de películas y la utilización de la cámara como estrategia de aprendizaje se irán incorporando los conceptos e incentivando a los alumnos a la reflexión y el análisis de los contenidos del film.

Éste espacio de formación plantea un trabajo colectivo. Uno de los objetivos más importantes es que los alumnos incorporen la práctica del trabajo grupal, enfocando las distintas técnicas de aprendizaje en la capitalización de conocimientos que luego puedan ser integrados en el ejercicio de la profesión.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Cámaras de alta y baja definición. Webcams, celulares, cámara digital fotográfica, cámara de video digital. Especificidades técnicas. Sistemas de grabación. Lentes. Controles de configuración. Iluminación. Planta básica. Iluminación en estudio y en exteriores. El tratamiento de la iluminación. Calidad, intensidad, dirección. Producción simbólica de la iluminación. Dispositivos técnicos y accesorios.

CONTENIDOS

UNIDAD 1

Elementos y organización del discurso audiovisual. La gramática audiovisual: principios básicos.

Conceptos de cuadro, toma, plano. Tamaños de planos (Gran Plano General, Plano General, Entero, Americano, Medio, Primer Plano, Primerísimo Primer Plano, Plano Detalle).

Movimientos de cámara: travelling (óptico y mecánico), paneo horizontal y vertical (tilt up, tilt down), plano secuencia. Cámara subjetiva.

Altura de cámara: normal, picada, contrapicada, supina, cenital.

Bibliografía:

"Introducción a la Cinematografía", Rodolfo Denevi.

UNIDAD 2

Óptica: tipos de lentes

Profundidad de campo / Profundidad de foco

Formatos de video / Cámaras de video / Operación técnica

Cámaras de alta y baja definición. Webcams, celulares, cámara digital fotográfica, cámara de video digital. Especificidades técnicas.

Controles de configuración de cámaras.

Puesta de cámara.

Bibliografía:

"Introducción a la Cinematografía", Rodolfo Denevi.

UNIDAD 3

Composición de la luz / Fenómenos de la luz: transmisión; reflexión, refracción, difracción, dispersión, polarización.

Luz natural / Luz artificial

Temperatura de Color

Balance de blanco / Colores primarios y complementarios

Filtros para luces: Corrector de Temperatura de Color Azul (CTB), Corrector de Temperatura de Color Naranja (CTO), Filtros de Densidad Neutra (ND) / Filtros Difusores. Densidades de los filtros / Factor de filtro

Filtro polarizador para cámara

Iluminación / Funciones de la luz / Tipos de faroles

Puesta básica / Planta de luces y cámara

Sistema Zonal

Histograma

Iluminación para entrevistas

Iluminación en interior. Interior día / Interior noche / Int con referencia de luz ext.

Fuentes de luz en cuadro.

Iluminación en exterior.

Utilización de elementos técnicos: pantallas reflectoras, tamices, banderas, lupa de contraste.

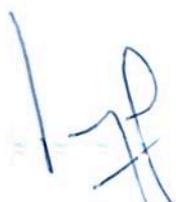
Bibliografía:

"Introducción a la Cinematografía", Rodolfo Denevi.

"Luz e iluminación en fotografía digital", Michael Freeman.

"La exposición perfecta", Michael Freeman.

"La luz en el teatro", manual de iluminación; Eli Sirlin.

UNIDAD 4

Chroma Key

Guión técnico

Realización y producción de proyectos audiovisuales.

ACTIVIDADES

- ✓ Videominuto: narrar una historia a través de una secuencia de imágenes (hasta 25 planos). Utilizar los diferentes tipos de planos, desde el Gran Plano General, hasta el Plano Detalle.
- ✓ Realizar balance de blanco y balances de color para comprender el funcionamiento de los colores primarios y complementarios.
- ✓ Iluminación en exterior / Puesta para entrevista
- ✓ Puesta básica de iluminación / Interior día / Interior noche
- ✓ Iluminación para entrevistas
- ✓ Trabajo final: realización de un cortometraje en base a determinadas consignas de iluminación pautadas previamente.

Los trabajos son grupales y se realizarán durante la clase a fin de poder hacer uso del equipamiento técnico disponible en el aula.

Fuera del horario de clase los alumnos deberán realizar planteos de determinados trabajos que luego realizarán en el aula.

Es de vital importancia la presentación de los trabajos en tiempo y forma ya que esto permite avanzar con el desarrollo del proyecto. Es fundamental haber cumplimentado todas las etapas en una instancia previa al rodaje del trabajo final.

RECURSOS

Visionado de material audiovisual.

Exposición oral de los diferentes temas del programa.

Conformación de equipos de trabajo (5 a 6 integrantes).

Trabajos prácticos que den cuenta de lo aprendido en clase (todas las clases serán teórico-prácticas).

Utilización de la infraestructura tecnológica de la institución.

Realización de un cortometraje como trabajo final, en cuyas etapas se irá avanzando durante el transcurso del año lectivo.

EVALUACIÓN

La evaluación se integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma permanente por lo tanto se tendrán en cuenta tanto los procesos como los resultados obtenidos por los alumnos.

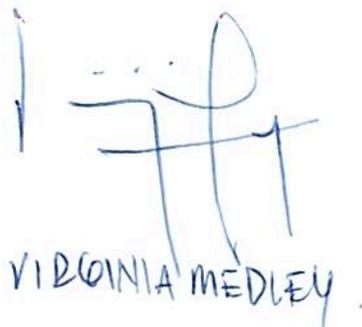
Los principales puntos a tener en cuenta son: participación, entrega de los trabajos prácticos en tiempo y forma, adquisición de competencias y habilidades técnicas vinculadas a la aprehensión del lenguaje audiovisual.

Con la entrega de cada uno de los trabajos planteados se evaluará la integración y aplicación de los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la cursada.

Para la aprobación de la materia -según el Régimen de Estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) con el Artículo 9 de la Resolución (CS) 004/08-, los estudiantes deberán contar con el cumplimiento de al menos el 75% de asistencia a clase.

También, obtener un promedio de 7 (siete) en las instancias parciales y un mínimo de 6 (seis) en cada una de ellas. De obtener un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia parcial, podrá acceder a un examen integrador dentro del mismo cuatrimestre.

En el caso de no aprobar el examen integrador, tendrán la posibilidad de otro examen en un lapso que no supere el cierre de actas del cuatrimestre siguiente. La mesa evaluadora de este nuevo examen integrador estará integrada por el profesor a cargo del curso y otro docente del área, designado por la Escuela Universitaria de Artes.

VIRGINIA MEDLEY

VIRGINIA MEDLEY

CÁMARA E ILUMINACIÓN I VIRGINIA MEDLEY

7

RES Nº 070 / 17