

ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISION DE ROSARIO

Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe

Dirección Provincial de Educación Artística

Alem 3084 – piso 6° - 2000 Rosario - Argentina - 0341-472-8665 -

<http://www.epctv.edu.ar> – epctvrosario@gmail.com

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Profesorado en Artes Audiovisuales

Año: Segundo

Unidad curricular: FOTOGRAFÍA e ILUMINACIÓN AUDIOVISUAL

División: 1

Turno: Mañana

Año lectivo: 2019

Horas semanales: 3 horas cátedra

Docente: Lic. Mónica Fessel

Modalidad: Taller

Correlativas previas: Para cursar fotografía e iluminación audiovisual debe tener aprobadas Fotografía, Tecnologías Audiovisuales Específicas y Poéticas Audiovisuales

Correlativas posteriores: Para cursar Realización II, Guión, Montaje y Práctica Docente III debe tener aprobada fotografía e iluminación audiovisual.

Objetivos:

- Integrar los marcos conceptuales del taller de Fotografía.
 - poner en práctica técnicas fotográficas y de iluminación para la resolución de situaciones para la escena audiovisual;
 - comprender el recurso expresivo y plástico de la luz en la fotografía fija y en la imagen en movimiento.
-

Ejes de contenidos (descriptores)

Movimientos artísticos y nociones históricas de la luz. Pintura y cine, influencias: El barroco y el romanticismo. Su incidencia en el cine. La influencia del expresionismo en el cine. El cine de Pasolini y Greenaway y su relación con la plástica. Robert Wilson. Carácter plástico de imagen audiovisual. La iluminación en estilos y géneros. Fuentes, calidades y modelación. Campo audiovisual. Profundidad visual. El color: El color y la luz. Mezclas aditivas y mezclas sustractivas. La luz y el color como motivos en si mismos (luz y color “naturales” y pictóricos). Filtros. Sistemas de medición. Cámaras, soportes y agarres. Ópticas. Técnicas de movimiento del encuadre. Tratamiento electrónico. Esquemas de trabajo con accesorios de difusión, Control de la luz de relleno. High Key. El uso habitual del flash portátil en directo y rebotado. Manual, Automático y TTL. Procesos de postproducción de la imagen, estética y flujos de trabajo.

Desarrollo de contenidos:

Unidad 1. La luz en la imagen audiovisual

Carácter plástico de imagen audiovisual. Introducción a la dirección de fotografía y su realización.

Unidad 2. La luz y el color

Fundamentos de la iluminación. La luz. Fuentes, calidades y modelación. El color y la luz. Colores primarios luz. Mezclas aditivas y mezclas sustractivas. Temperatura color: concepto y utilización. Filtros de corrección. Balance de Blanco. La luz y el color como motivos en si mismos. Estilos.

Unidad 3. La luz: cantidad, calidad y dirección.

Equipos y materiales de iluminación. La iluminación según su direccionalidad: órbita de iluminación. La iluminación según su calidad: difusión.

Fotometría y sistemas de medición. Luz incidente y reflejada. Variables de exposición. Exposición correcta, subexposición, sobreexposición.

Unidad 4. Puesta de luces

Interpretación de la luz natural, movimiento del sol en el paisaje y la arquitectura. La luz como modeladora. La sombra como recurso plástico y expresivo. Iluminación clásica. Esquema básico de iluminación. Control de la luz de

relleno. High Key. Interrelaciones y Mediciones. Campo audiovisual. Iluminación de superficies planas y espacial. Profundidad visual. Iluminación del movimiento.

Unidad 5. La pintura y la imagen cinematográfica

Movimientos artísticos y nociones históricas de la luz. Pintura y cine, influencias: El barroco y el romanticismo. Su incidencia en el cine. La influencia del expresionismo en el cine.

Trabajos prácticos:

TP#1 TEMPERATURA DE COLOR Y BALANCE DE BLANCOS: Para la realización de este trabajo práctico, los estudiantes realizarán distintas tomas fotográficas siguiendo las especificaciones técnicas dadas por la docente. El trabajo será grupal (4/5 alumnos) y **no se realizará en clase**. Los estudiantes deberán tomar nota de las especificaciones técnicas de las tomas realizadas y adjuntarlas a la entrega.

El práctico se organizará en dos partes:

1. En la primera, cada grupo realizará 5 series de 4 fotografías c/u utilizando los siguientes tipos de luz: día soleado, tungsteno, fluorescente, luz de vela.

- Serie A: Realizar 4 fotografías, una con cada tipo de luz. Utilizar el balance de blanco en luz día.

- Serie B: Realizar 4 fotografías, una con cada tipo de luz. Utilizar balance de blanco automático.

- Serie C: Realizar 4 fotografías, una con cada tipo de luz. Utilizar en cada caso los filtros correctores (pre-seteados) que consideren más adecuados a la situación de luz.

- Serie D: Realizar 4 fotografías, una con cada tipo de luz. Utilizar balance de blanco personalizado.

- Serie E: Realizar 4 fotografías, una con cada tipo de luz. Utilizar la temperatura de color y el balance de blanco como recurso expresivo.

2. En la segunda, el grupo **observará las diferencias** que aparecen en cada serie fotográfica y realizará una presentación oral con **las explicaciones y conclusiones correspondientes**. Cada grupo entregará los archivos crudos en una carpeta identificada con el nombre del grupo y el informe impreso.

Objetivos:

Que los estudiantes

-ejerciten la resolución de la exposición fotográfica,

-reconozcan las dominantes de color de cada tipo de fuente,

-reconozcan las posibilidades de corrección que ofrece la cámara y las posibilidades técnico-expresivas que conlleva su uso.

TP#2 ÓRBITA DE ILUMINACIÓN: Para la realización de este trabajo práctico, los estudiantes realizarán distintas tomas fotográficas siguiendo las especificaciones técnicas dadas por la docente. El trabajo será grupal (3/4 estudiantes) y se realizará en clase aplicando los conceptos desarrollados. Los estudiantes deberán tomar nota de las especificaciones técnicas de las tomas realizadas y adjuntarlas a la entrega.

El práctico se organizará en dos partes:

1. En la primera, cada grupo realizará 2 series de fotografías tomando una misma persona u objeto y deberán trabajar con luz tungsteno y la corrección de balance de blanco correspondiente. En todos los casos se trabajará con trípode.

- Serie A: Realizar 7 fotografías con luz directa, cada una con una posición básica de iluminación.

- Serie B: Elegir 4 posiciones básicas de iluminación y realizar las fotografías con luz reflejada y transmitida.

2. En la segunda, el grupo **observará las diferencias** que aparecen en cada serie fotográfica y realizará una presentación oral con **las explicaciones y conclusiones correspondientes**. Cada grupo entregará los archivos crudos en una carpeta identificada con el nombre del grupo y el informe impreso que debe incluir las plantas de cada toma realizada

Objetivos:

Que los estudiantes reconozcan las posibilidades técnico-expresivas del esquema básico de iluminación y de las distintas calidades de luz.

TP#3 Esquema básico de Iluminación con dos fuentes continuas: Para la realización de este trabajo práctico, los estudiantes realizarán distintas tomas fotográficas con dos fuentes continuas a elección. Deberán planificar la iluminación en plantas de toma, especificando luz principal y luz secundaria, diferencias de intensidades en puntos de exposición, calidad de la luz que van a utilizar y dirección. Siempre en relación al eje cámara-sujeto y tamaño de plano. El trabajo será grupal (3/4 estudiantes) y se realizará en clase aplicando los conceptos desarrollados. Los estudiantes podrán trabajar en el set y/o en el aula y deberán tomar nota de las especificaciones técnicas de las tomas realizadas y adjuntarlas a la entrega.

El práctico se organizará en tres partes:

1. En la primera, cada grupo realizará una planificación de las tomas a realizar (no menos de cinco variantes de iluminación) que deberán llevar a clase el día de realización de las tomas.

2. En la segunda, cada grupo realizará las tomas fotográficas siguiendo su propia planificación, haciendo las mediciones fotométricas respectivas y tomando nota de las especificaciones técnicas de las tomas realizadas.

En la tercera, el grupo **observará las diferencias** que aparecen en cada toma fotográfica y realizará una presentación oral con **las explicaciones y conclusiones correspondientes**. Cada grupo entregará los archivos crudos en una carpeta identificada con el nombre del grupo y el informe impreso que debe incluir las plantas de cada toma realizada

Objetivos:

Que les estudiantes ejerciten y reconozcan las posibilidades técnico-expresivas del esquema básico de iluminación con dos fuentes.

Que les estudiantes ejerciten y reconozcan la importancia de la previsualización y la medición fotométrica.

TP#4 Esquema básico de Iluminación con tres fuentes continuas: Para la realización de este trabajo práctico, les estudiantes realizarán distintas tomas fotográficas con tres fuentes continuas a elección. Deberán elegir fotogramas de películas (tantos como integrantes haya en el grupo) para estudiar la iluminación e intentar recrearla.

Deberán planificar la iluminación con plantas de toma, especificando luz principal y luces secundarias, diferencias de intensidades en puntos de exposición, calidad de la luz que van a utilizar y dirección. Siempre en relación al eje cámara-sujeto y tamaño de plano.

El trabajo será grupal (3/4 estudiantes) y se realizará en clase aplicando los conceptos desarrollados. Los estudiantes podrán trabajar en el set y/o en el aula y deberán tomar nota de las especificaciones técnicas de las tomas realizadas y adjuntarlas a la entrega.

El práctico se organizará en tres partes:

1. En la primera, cada integrante del grupo elegirá un frame de una película y realizará una planificación de la toma a realizar (deberá llevar a clase ambas cosas el día de realización de las tomas)

2. En la segunda, cada grupo realizará las tomas fotográficas siguiendo las planificaciones, haciendo las mediciones fotométricas respectivas y tomando nota de las especificaciones técnicas de las tomas realizadas. Se propone que cada integrante del grupo dirija la realización de la toma que eligió.

En la tercera, el grupo observará las diferencias que aparecen en cada toma fotográfica y realizará una presentación oral con **las explicaciones y conclusiones correspondientes**. Cada grupo entregará los archivos crudos y los frames de referencia en una carpeta identificada con el nombre del grupo y el informe impreso que debe incluir las plantas de cada toma realizada.

Objetivos:

Que les estudiantes ejerciten y reconozcan las posibilidades técnico-expresivas del esquema básico de iluminación con tres fuentes.

Que les estudiantes ejerciten y reconozcan la importancia de la pre-visualización y la medición fotométrica.

Criterios de evaluación y promoción:

Se proponen dos instancias de evaluación. Una permanente, continua y procesual en el trabajo en clases y otra instancia puntual, parcial y teórico-práctica consistente en cuatro trabajos prácticos, y un trabajo práctico integrador con carácter de parcial domiciliario.

Para regularizar cada estudiante deberá:

1. Cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas.
2. Aprobar los parciales o sus recuperatorios con una nota mínima de 6 puntos.
3. Entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos o sus recuperatorios con una nota mínima de 6 puntos.

Para promover cada estudiante deberá:

1. Cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas.
2. Aprobar los parciales con una nota mínima de 8 puntos cada uno.
3. Entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos con una nota mínima de 8 puntos.

Para aprobar Fotografía, el/la estudiante que no haya promocionado, podrá presentarse a rendir un examen oral hasta dos turnos consecutivos posteriores a su ciclo lectivo (en diciembre y marzo).

Bibliografía

Básica:

ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISION DE ROSARIO

Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe

Dirección Provincial de Educación Artística

Alem 3084 – piso 6° - 2000 Rosario - Argentina - 0341-472-8665 -

<http://www.epctv.edu.ar> - epctvrosario@gmail.com

- Almendros, Néstor. *Días de una cámara*. Barcelona, Seix Barral, 1982.
- Aronovich, Ricardo: *Exponer una historia. La fotografía cinematográfica*. Barcelona: Gedisa, 1997.
- Aumont, Jacques: *El ojo interminable; cine y pintura*. Barcelona: Paidós, 1997.
- Langford, Michel y otros: *Fotografía básica. Guía para fotógrafos*. Omega. Barcelona, 2011. Selección de los siguientes capítulos:
 - Cap. 2 Luz: formación de la imagen. pp. 31-46
 - Cap. 7 Iluminación: principios y equipo pp. 131-158
 - Cap. 10 Medición de la exposición. pp. 232-234; 239-253 y 262-263
- Loiseleux, Jacques: *La luz en el cine. Cómo se ilumina con palabras. Cómo se escribe con la luz*. Barcelona: Paidós, 2005.

Ampliatoria:

- Aumont, Jacques: *La Imagen*. Barcelona: Paidós, 1992.

Mónica Fessel
Docente a cargo

Federico Matteucci
Coordinador de área

Carlos Rossano
Regente

Sergio García
Director