

Cámara

Grado en Comunicación
Audiovisual
2022-2023

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Cámara

Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual

Curso Académico: 2022-23

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 2º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dña. Irene García Martínez

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.
- Dominar el uso de equipos profesionales de grabación.
- Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en los procesos comunicativos.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos de comunicación.
- Resolver problemas que surgen en la construcción de mensajes y en el desarrollo de procesos comunicativos y de la información.
- Aplicar técnicas y procedimientos de composición visual a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.

1.2 Resultados de aprendizaje

Conocimientos teórico-prácticos del manejo y operatividad del trabajo con cámaras digitales, así como de las técnicas de grabación y de los criterios estéticos necesarios para desempeñar las tareas de operador de cámara.

2. CONTENIDOS

2.1 Requisitos previos

Conocimientos mínimos de fotografía manual.

2.2 Breve descripción de los contenidos

Utilización de cámaras digitales, dominando las principales técnicas de grabación y los criterios de composición básicos.

2.3 Contenido detallado

1. **La cámara I:**
 - Introducción a los elementos universales de la cámara
2. **La cámara II:**
 - El diafragma
 - La velocidad de obturación / el *shutter*
 - La ganancia / el ISO
3. **La cámara III:**
 - Los fotogramas por segundo / el *frame rate*
 - Herramientas de exposición
 - Los objetivos
 - Los filtros
4. **La técnica I:**
 - La profundidad de campo
 - La percepción de la profundidad
 - El círculo de confusión
 - La distancia focal
 - La profundidad de campo como elemento compositivo
 - La distancia hiperfocal
 - Organización del material a presentar
5. **La técnica II:**
 - El encuadre
 - Resolución
 - Registro del vídeo: entrelazado vs. progresivo
6. **Examen parcial** (última semana de octubre de 2022) + **(1ª ACTIVIDAD DIRIGIDA)**
7. **La técnica III:**
 - El color en cámara
 - La latitud o rango dinámico
8. **La técnica IV:**
 - Ciencia de color
 - Gamma y LUTs
 - La clave alta y la clave baja / *low key and high key*
 - Códecs

9. La técnica V:

- El código de tiempo / *timecode TC*
- Movimientos de cámara
- Ecología en el rodaje audiovisual: Movimiento Dante y Sello Verde de la Academia de Cine

10. La preproducción de cámara: (2ª ACTIVIDAD DIRIGIDA)

- Cronología histórica de las cámaras
- El departamento de cámara (equipo humano)
- Actitud ante la filmación
- Cómo escribir una claqueta
- Diseño de la planta de cámara: *Shoot designer*
- La lista de material de cámara

11. Análisis desde la perspectiva de la cámara:

- Herramientas técnicas utilizadas para conseguir el efecto cinematográfico deseado

12. Visionado 3ª ACTIVIDAD DIRIGIDA + dudas y/o recuperaciones.

13. Examen final + trabajo optativo

(*) Se intentará traer invitados especialistas.

a. **Apoyo a los conocimientos adquiridos: (0%)** Las unidades más teóricas se complementarán con *Kahoots* para que los alumnos asimilen los contenidos explicados en clase y se autoevalúen. No serán evaluados académicamente.

b. **Examen parcial (15%)**

- **Escrito teórico (5%)**
- **Actividad Dirigida 1 (AD1): (10%).** Constará de tres partes, se entregarán en un único Wetransfer titulado: *(Nº de grupo)_(Nombre del alumno)*. Son 11 vídeos en total. Se entregarán mediante el uso de un ordenador personal o el uso de ordenadores en Medialab gracias al uso de un disco externo personal. Se puede entregar el Wetransfer de la AD1 hasta las 21:00h del día del examen a la dirección de correo de la profesora: igarciam@nebrija.es

*Si la pieza tiene un contexto artístico-narrativo se valorará positivamente.

1) Exposición.

Los alumnos individualmente, en un único vídeo exportado, entregarán tres grabaciones con los siguientes planos. Los clips tendrán una duración de 10 segundos y el formato de grabación tendrá que ser a 1080/25P. El título del vídeo será: *AD1_Exposición_(Nº de grupo)_(Nombre del alumno)*

- Figura expuesta/fondo subexpuesto
- Figura y fondo expuesto correctamente
- Contraluz silueta.

2) Profundidad de Campo.

Individualmente los alumnos entregarán, en un único vídeo exportado, cinco grabaciones con un plano con distintas profundidades de campo. Los clips tendrán una duración de 10 segundos, han de estar expuestos correctamente y el formato de grabación tendrá que ser a 1080/25P. El título del vídeo será: *AD1_PdC_(Nº de grupo)_(Nombre del alumno)*

- Sólo primer término enfocado (poca profundidad de campo)
- Sólo segundo término enfocado (poca profundidad de campo)
- Sólo tercer término enfocado (poca profundidad de campo)
- Todo enfocado (mucho profundidad de campo)
- Variación foco elemento 1 a 2 (transfoco)

3) Óptica.

Individualmente los alumnos entregarán, en un único vídeo exportado, tres grabaciones con un plano medio hecho con diferentes ópticas. Los clips tendrán una duración de 10 segundos, han de estar expuestos correctamente y el formato de grabación tendrá que ser a 1080/25P. El título del vídeo será: *AD1_Óptica_(Nº de grupo)_(Nombre del alumno)*

- Óptica angular
- Óptica normal
- Óptica teleobjetiva

c. **Actividades Dirigidas (25%)**

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de estas actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares que supondrán un 25% en la nota final:

- **Actividad Dirigida 2 (AD2): (5%) La reproducción de cámara:** Los alumnos individualmente 1) describirán el tipo de producción que será su AD3: un reportaje de televisión o un rodaje cinematográfico, 2) entregarán las plantas de cámara que utilizarán en su rodaje y 3) elaborarán la lista de materiales que pedirían a la casa de alquiler (la profesora en este caso) con todos los detalles explicados en clase.

Se entregará el día que considere la profesora, por Campus Virtual.

- **Actividad Dirigida 3 (AD3): (20%) Grabación de un concepto (reportaje o postal audiovisual).** Los alumnos tendrán que grabar y editar *un concepto*. Dicho concepto puede tener dos versiones: la televisiva y la cinematográfica. Ambas versiones no pueden superar la duración de 5 minutos.

- Versión televisiva: grabación de una pieza informativa sobre una noticia/concepto periodístico.
- Versión cinematográfica: realización de una postal audiovisual. El alumno escogerá un concepto y lo transmitirá mediante imágenes.

Se entregará un escrito explicativo de la pieza rodada (de forma individual, aunque el proyecto sea por parejas), el cual debe incluir: 1) cómo se rodó, 2) plantas de cámara actualizadas (si las hubiera) y 3) un desarrollo del tema de la pieza.

Se entregarán ambos archivos (vídeo + PDF explicativo) el día que considere la profesora, mediante correo electrónico.

d. **Evaluación final (50%)**

- **Examen final (50%)**
- **Trabajo optativo (+):** Para sumar un porcentaje positivo se necesitará la realización de un comentario de texto del libro de la bibliografía básica, aplicando los conocimientos sobre *Cámara* adquiridos en la asignatura: *Val Cubero, Alejandra. Alice Guy Blaché. Madrid, 2016. Asociación Matritense de Mujeres Universitarias.*

Se entregará por Campus Virtual el día que considere la profesora.

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%, 75h. 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%.

Modalidad semipresencial:

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%, 75h. 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%
Prueba parcial	15%
Actividades académicas dirigidas	25%
Evaluación final presencial	50%

Modalidad: Semipresencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Participación en foros y otras actividades tutorizadas	15%
Actividades académicas dirigidas	45%
Evaluación final presencial	40%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	25%
Evaluación final presencial	65%

Modalidad: Semipresencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Actividades académicas dirigidas	40%
Evaluación 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*. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar la calificación obtenida.

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, proyectos y 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 autoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, 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

- Almendros, Néstor, and François Truffaut. *Días De Una Cámara*. 3ª ed. Barcelona: Seix Barral, 1990. Print.
- Bordwell, David, and Kristin Thompson. *Arte Cinematográfico*. 6ª ed. Madrid [etc.]: McGraw-Hill, 2002. Print.
- Cortés-Selva, Laura. *Tres Décadas De Estilo Visual De Cine*. UOC press, 2018.
- Mercado, Gustavo. *La visión del cineasta: El lenguaje de las ópticas*. Madrid: Anaya Photo Club, 2019.
- Sougez, Marie-Loup. *Historia General De La Fotografía*. Madrid: Cátedra, 2007. Print. *Manuales Arte Cátedra*.
- Val Cubero, Alejandra. *Alice Guy Blaché*. Madrid, 2016. Asociación Matritense de Mujeres Universitarias

Bibliografía complementaria

- Braverman, B. (2005). *Video Shooter: storytelling with DV, HD and HDV cameras*. San Francisco: CMP Books.
- Barroso, J. (2009). *Realización de documentales y reportajes: técnicas y estrategias del rodaje en campo*. Madrid: Síntesis.
- Devaud, S. (2011). *Grabar en video HD con las cámaras réflex de Canon*. Madrid: Tutor.
- Heller, Eva. *Psicología Del Color: Cómo Actúan Los Colores Sobre Los Sentimientos Y La Razón*. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. Print.
- Millerson, G. (2002). *Cómo utilizar la cámara de video*. Madrid: Gedisa
- Millerson, G. (2001). *Técnicas de realización y producción en televisión*. Madrid:

- IORTVE.
- Musburger, R.B. (2002). Single-camera video production. Londres: Focal Press.
- Stam, Robert. Teorías Del Cine: Una Introducción. Barcelona: Paidós, 2010. Print. Paidós Comunicación; 126. Cine.
- Schaefer, Dennis, and Larry Salvato. Masters of Light. U of California, 1985. Web.
- Siegel, Katy and Hochleitner, Martin. Gregoy Crewdson: 1985-2005. Hatje Cantz, 2008
- Truffaut, François, and Helen Scott. El Cine Según Hitchcock. 5ª ed. Madrid: Alianza, 2010. Print.
- Ward, P. (2002). Cámara de video digital. San Sebastián: Escuela de cine y video de Andoain.
- Ward, P. (2003). Picture composition for film and television. Oxford: Focal.
- Wheeler, P. (2008). Cinematografía en alta definición. Barcelona: Omega.

Filmografía

Películas

- El gabinete del Dr. Caligari (Rober Wiene, 1920)
- El último, Friedrich Wilhelm Murnau, 1924)
- Metrópolis (Fritz Lang, 1927)
- El crepúsculo de los dioses (Billy Wilder, 1950)
- Rashomon (Akira Kurosawa, 1950)
- El gran dictador (Charles Chaplin, 1940)
- Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941)
- La sogá (Alfred Hitchcock, 1948)
- Los 400 golpes (François Truffaut, 1959)
- The innocents (Jack Clayton, 1961)
- West side story, Robert Wise y Jerome Robbins, 1961)
- Viridiana (Luis Buñuel, 1961)
- El verdugo (Luis García Berlanga, 1963)
- La noche americana (François Truffaut, 1973)
- Días del cielo (Terrence Malick, 1978)
- Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1980)
- Blade Runner (Ridley Scott, 1982)
- La rosa púrpura del Cairo (Woody Allen, 1985)
- Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988)
- Contact (Robert Zemeckis, 1997)
- The Blair Witch Project (Eduardo Sánchez y Daniel Myrick, 1999)
- In the mood for love (Wong Kar-wai, 2000)
- Inland Empire (David Lynch, 2006)
- Volver (Pedro Almodóvar, 2006)
- Sicko (Michael Moore, 2007)
- ¿Y ahora, adónde vamos? (Nadine Labaki, 2011)
- Blancanieves (Pablo Berger, 2012)
- Mommy (Xavier Dolan, 2014)
- La doncella (Park Chan-Wook, 2016)
- The Neon Demon (Nicolas Winding Refn, 2016)
- Yo, Daniel Blake (Ken Loach, 2016)
- Clímax (Gaspar Noé, 2018)
- Roma (Alfonso Cuarón, 2018)
- Retrato de una mujer en llamas (Céline Sciamma, 2019)

Series

- La Casa de Papel (Migue Amoedo)
- Fariña (Jacobo Martínez)
- Arde Madrid (Pau Esteve Birba)

Videoclips

- Pienso en tu mirá (Rosalía-CANADA, 2018)

- Up and up (Coldplay-GloriaFX, 2016)
- Magenta Riddim (DJ Snake-Iconoclast, 2018)
- Qué he sacado con quererte (Guadalupe Plata-NYSU Garage Films, 2017)
- Bajo el volcán (Love of Lesbian-NYSU Garage Films, 2015)
- Say something (Justin Timberlake ft. Chris Stapleton-La blogothèque, 2018)
- Fandangô de Carmen Porter (NONO Ayuso-Landia Films, 2020)

Anuncios

- Kenzo World (Spike Jonze, 2017)
- Welcome home: Home Pod (Spike Jonze, 2018)
- Ikea Lamp (Spike Jonze, 2002)
- The Split: Volvo (Andreas Nilsson, 2014)
- Otra forma de vivir: Estrella Damm (Oriol Villar, 2019)
- Más allá de la piel: Loewe (Karl Blossfeldt y Arno Rafael Minkk, 2019)
- Timeless: Lacoste (Wanda Productions y Academy Films, 2017)

5. DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos	Dña. Irene García Martínez
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Doctoranda en Comunicación Audiovisual
Correo electrónico	igarciam@nebrija.es
Localización	Campus Princesa
Tutoría	Previa petición de hora al profesor por email o en la Secretaría de la Facultad de Comunicación y Artes. El horario de tutorías será al finalizar las sesiones docentes.
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>www.irenegarmtz.com</p> <p>Directora de fotografía y operadora de cámara.</p> <p>Estudió Comunicación Audiovisual en la <i>Universidad Carlos III</i>, para continuar sus estudios con el Máster en Dirección de Fotografía de <i>EFTI</i>, los cuales profundizó en la <i>National Film Television School (NFTS)</i> de Reino Unido (Beaconsfield) y posteriormente con el Máster de Investigación Aplicada a Medios de Comunicación en la misma universidad donde cursó la carrera. Su último Trabajo Final de Máster, con calificación de Matrícula de Honor, le validó para comenzar una tesis doctoral que actualmente está en curso, sobre Estética, de la mano de la Profesora Doctora Concepción Cascajosa Virino. Recientemente ha sido galardonada, junto a su directora de tesis, por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España con la <i>Ayuda Luis García Berlanga</i> a la investigación cinematográfica por su proyecto "La</p>

dirección de fotografía en el escenario audiovisual iberoamericano como herramienta de transformación creativa (2000-2020)".

Procura dar a **sus proyectos un sello humanístico y artístico**, en el que mezcla la importancia del guion con su cinematografía (la estética que apoya la narrativa), es por ello que en sus últimos proyectos ha realizado la labor de **visual designer y/o showrunner**. Fue **miembro del jurado de la Sección Oficial del XIV Euskubideen Zinemaldia (Festival de Cine de Derechos Humanos) de Donostia** organizado por Amnistía Internacional en 2016, debido a su actividad como realizadora en la ONG. Y desde junio de 2019 es **miembro asociado** de la Asociación Española de Directoras y Directores de Fotografía (**AEC**).

Su filmografía abarca desde el mundo de la ficción, la publicidad, el documental, el fashion film, el videoclip y al videoarte; habiendo trabajado para nombres como Microsoft, Al Jazeera, Warner Music, Amnistía Internacional, Cabify... También con directores como Zoe Berriatúa, Paula Palacios, Hernán Zin y Jiajie Yu Yan o productores como Ángel Mora, José María Lara o Carmen Huray. Su trabajo también ha sido reconocido por las **diferentes nominaciones en festivales** como el Festival de Málaga (2021), La Fila de Valladolid (2021), Miami Fashion Film Fest (2018), Madrid FFF (2018), Out Shine Film Festival de Miami (2019) o el Nepal Human Rights International Film Festival (2020), entre otros. Su trayectoria le ha llevado a trabajar también fuera de las fronteras españolas, rodando un documental en Senegal en noviembre de 2019, patrocinado por Sony, y una serie documental para el proyecto británico Arup, apoyado por la Universidad de Oxford.

Actualmente se encuentra en la preproducción de varios largometrajes de ficción, su primera serie como showrunner y visual designer: *Entendersex*, y otros documentales a la par que realiza sus investigaciones académicas.