

Dirección de fotografía
e iluminación
**Grado en Comunicación
Audiovisual**
2022-23

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Dirección de fotografía e iluminación

Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual

Curso Académico: 2022-23

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 2º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dª Amaya Hernández Sigüenza

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.

2.3 Contenido detallado

Presentación de la asignatura.

Explicación de la Guía Docente. Metodología.

1. La iluminación como narrativa

Orígenes y evolución de iluminación en el cine.

La luz como metáfora visual

2. El espacio fílmico. Narrativa visual y significados.

La construcción de escenas.

Significados narrativos: Tipos y tamaños de planos. Posición de cámara e inclinación.

El lenguaje de las ópticas: La descripción del espacio y su perspectiva

Profundidad de campo y foco.

3. La luz y la exposición

Latitud de exposición desde la iluminación en la escena

Diafragma

Fotómetro. Gris medio. Estudio del control de la exposición.

4. Técnicas de iluminación

Herramientas de iluminación y fuentes de luz

Naturaleza de la luz: luz dura y luz suave.

Estudio del control de la relación de contraste.

Clave alta y baja.

PRUEBA PARCIAL. Análisis de la dirección de fotografía de diferentes secuencias cinematográficas.

5. El color

Análisis fílmico

Naturaleza del color. Sistemas

Temperatura de color

Balances de blancos

Filtros

Estudio práctico

6. Iluminación en interiores naturales

Análisis fílmico

Técnicas

Materiales

Esquemas

Estudio práctico

7. Iluminación en exteriores

Análisis fílmico

Técnicas

Materiales

Esquemas

Estudio práctico

8. Proyecto final

Ideas, guión, conceptualización

Preproducción, producción y posproducción

PRUEBA FINAL.

-Prueba teórica tipo test y de análisis de la dirección de fotografía estudiada.

-Proyecto audiovisual o cortometraje donde construirán las atmósferas necesarias para contar la historia que elijan, poniendo en práctica toda la técnica aprendida

durante la asignatura y mostrando haber adquirido los conocimientos básicos de un director de fotografía. La pieza audiovisual irá acompañada de una memoria que incluirá: Una idea o guion, un storyboard, un plan de rodaje, unas conclusiones y una autoevaluación.

2.4 Actividades Dirigidas

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 30% en relación a la nota final:

- Actividad Dirigida 1 (AD1): Análisis cinematográfico. Estudiarán la composición de las imágenes, el uso de las ópticas utilizadas, la profundidad de campo, el tipo de planos, las posiciones y movimientos de cámara y la iluminación. Profundizarán en las técnicas empleadas por los directores de fotografía **y en sus significados narrativos.**
- Actividad Dirigida 2 (AD2): La Construcción de un espacio fílmico. Teniendo en cuenta los tipos de ópticas, los tamaños de los planos, la profundidad de campo y el foco, filmaran diferentes planos entendiendo como el uso de las diferentes técnicas nos ayudan **a narrar una historia.**
- Actividad Dirigida 3 (AD3): Ejercicio de fometría. Iluminación en interiores. Trabajarán por grupos ideando una escena que se desarrolle en un interior real o un decorado, donde pondrán en práctica todos los conocimientos adquiridos relacionados con la fometría. La escena tendrá que tener una iluminación naturalista y justificada con el decorado que construyan o con la localización elegida.
- Actividad Dirigida 4 (AD4): Ejercicio de fometría. Iluminación en exteriores. Trabajarán por grupos ideando una escena que se desarrolle en exteriores, donde pondrán en práctica todos los conocimientos adquiridos relacionados con la fometría. La escena tendrá que tener una iluminación naturalista.
- Actividad Dirigida 5 (AD5): Trabajo Final: propuesta audiovisual. Realizarán un proyecto audiovisual o cortometraje donde construirán las atmósferas necesarias para contar la historia que elijan, poniendo en práctica toda la técnica aprendida durante la asignatura y mostrando haber adquirido los conocimientos básicos de un director de fotografía. La pieza audiovisual irá acompañada de una memoria que incluirá: Una idea o guion, un storyboard, un plan de rodaje, unas conclusiones y una autoevaluación.

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.

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.

3.3 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, B. (2008). *Cinematografía. Teoría y práctica*. Barcelona: Omega.
- Brown, B. (1998). *Iluminación en cine y televisión*. Andoain: Escuela de Cine y Vídeo.
- Dennis Schaeffer / Larry Salvato. (1998). *Maestros de la Luz*. Plot Ediciones

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. Amaya Hernández Sigüenza
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de Artes de la Imagen, diplomada en Dirección de fotografía de Cine en la Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI y Master en Fotografía Conceptual en la Escuela EFTI.
Correo electrónico	ahernandez@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>Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de Artes de la Imagen, Diplomada en Dirección de fotografía de Cine en la Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI y Master en Fotografía Conceptual en la Escuela EFTI.</p> <p>Ha trabajado como profesora y tutora en el Master en Fotografía Conceptual en la Escuela EFTI durante cinco años. Y como docente en el Grado de Diseño Visual de Contenidos Digitales en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. U-tad.</p> <p>Trabaja como artista visual recibiendo importantes premios de reconocido prestigio como Generaciones de Caja Madrid, Injuve, Premio de arte digital Bancaja y un largo etcétera. Ha expuesto de manera individual y colectiva en instituciones como el Círculo de Bellas Artes, el IVAM, Centro Conde Duque o La Casa Encendida. Más información en: www.amayahernandez.es</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hernández, A.; <i>Stand RTVE</i>. (2021) ARCO. Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Madrid - Hernández, A.; <i>Festival Proyector</i>. (2019) Centro Conde Duque. Madrid - Hernández, A.; <i>Una casa</i>. (2018) Festival Internacional del libro de Guadalajara. México. FIL - Hernández, A.; <i>15ª Mostra Gas Natural Fenosa</i>. Museo de Arte Contemporáneo de la Fundación Naturgy. A Coruña Galicia. - Hernández, A.; <i>Reencuentro</i>. (2016) Exposición. Centro de Arte Matadero Madrid. - Hernández, A.; <i>Paisajes habitados</i>. (2014). Exposición. Le Chateau D'eau. Toulouse. Francia. Photo España 2014. - Hernández, A.; <i>Generaciones</i> (2013). Exposición. Proyectos Obra Social Caja Madrid. Casa Encendida. Madrid. - Hernández, A.; <i>La memoria como proyección de la luz</i>. (2013). <i>Beca de Creatividad 2012</i>. Alcobendas. - Hernández, A.; <i>Generaciones</i> (2012). Premio. Proyectos Obra Social Caja Madrid. Casa Encendida. Madrid. - Hernández, A.; <i>2009. XXXVI Premio Bancaja de Pintura, Escultura y Arte Digital</i>. Instituto Valenciano de Arte Moderno. Valencia. <p>OBRA EN COLECCIONES: Centro de Arte Dos de Mayo, CA2M. Fundación Montemadrid. Fundación Bancaja (Valencia). Museo de Arte de Pollença (Mallorca). Colección Efti.</p>
---	--