

PROGRAMA

PLAN DE ESTUDIOS RES n° 6181/16

• Propuesta de la Cátedra

La cátedra propone el estudio de los elementos tecnológicos aplicados correspondientes a las áreas de iluminación y cámara de la producción audiovisual considerada de carácter profesional, en soporte cine y video. Este estudio se estructura a partir del establecimiento y articulación del marco conceptual y técnico que intervienen en la aplicación de las distintas herramientas tecnológicas.

El carácter de la cátedra es teórico-práctico y práctico-instrumental. Se dirigirán los distintos dispositivos pedagógicos para generar una eficiente aplicación práctica de los contenidos teórico-conceptuales vistos en la asignatura favoreciendo la independencia de criterio y la autonomía en la implementación de la tecnología propia de estas áreas en el marco de la realidad de la producción actual.

Esta propuesta incluye desarrollar los aspectos formativos tecnológicos fundamentales referidos al trabajo profesional en las áreas de operación de cámara y dirección de fotografía.

El desarrollo de los contenidos se implementará a partir del planteo conceptual teórico, apoyado con material visual y audiovisual que permita ejemplificar la aplicación de dichos contenidos, y la realización de trabajos prácticos individuales y grupales de aplicación directa de los temas.

El trabajo docente se orienta a explicitar los aspectos conceptual y técnico, para ser aplicados en la realización de proyectos audiovisuales integradores, dirigidos a mantener la articulación de las variables técnicas que intervienen en el diseño e implementación de estrategias operativas que enriquezcan el mensaje expresivo de la luz y la cámara en el producto audiovisual.

El espacio de la asignatura contempla la integración de consultas como socialización de los contenidos y búsqueda de soluciones comunes.

• Objetivos

Incorporar conocimientos y habilidades técnico-prácticas referidas a las herramientas pro y broadcast en las áreas visuales: cine, video y televisión.

Ampliar el marco de referencia técnico que facilite el desarrollo e implementación de los proyectos en el campo de la creación, la producción y su relación con el guión.

Apoyar desde el área pertinente, el desarrollo de los proyectos de Diseño Audiovisual de los distintos equipos de trabajo, como así también las realizaciones personales.

Incentivar el análisis sobre las estrategias de iluminación, puesta de cámara y tecnología aplicadas en los distintos escenarios de actuación profesional.

Incentivar la utilización del sentido común en relación al arte y el oficio.

Evaluar y posibilitar la autocrítica en el uso y el aprovechamiento de los recursos técnicos-instrumentales del área de iluminación y cámara, para que puedan ser aplicados de acuerdo al punto de vista de cada autor.

- **Contenidos**

Unidad 1: Sensitometría

Curva característica de un soporte, elementos que la componen. Tipologías de los materiales cinematográficos. Curvas características del material color y otros datos. Lectura e interpretación de las fichas técnicas de los fabricantes.

El Sistema Zonal y aplicación. Vinculación con la curva sensitométrica. Zonas y Rangos de visionado. El Sistema Zonal y su aprovechamiento en video. Unidades IRE y su relación con la tensión (voltaje) del sistema. Aplicación en el Monitor de Forma de Onda. Respuesta de los soportes digitales, tamaño del píxel. Ensayo sensitométrico de un material.

Unidad 2: Cámara de cine

Aspectos constructivos. Operación, enhebrado, visores, asistente de video, control de la exposición, obturación, unidad óptica, chasis. Exposición en Cine. Profundidad de campo y distancia Hiperfocal. Profundidad de foco. Puesta en foco. Formatos y su relación con la distancia focal. La prueba de cámara.

Unidad 3: Actualización tecnológica

Nuevas tecnologías en cámaras, lentes y accesorios referidos a Fotografía, Cine y Video. Formatos de cine, video profesional y Broadcast. HD. Diferencias técnico-operativas entre configuraciones sub-estándar, semi-profesionales y profesionales. Aplicaciones generales e industriales. Cine digital.

Unidad 4: Puesta de cámara.

Tecnología disponible para distintas puestas de cámara fijas y móviles. Aplicaciones específicas en las áreas de cine y TV. Trípodes. Dispositivos de desplazamiento. Estabilizadores, camera car y monturas para autos, aviones y embarcaciones. Herramientas y dispositivos especiales. Herramientas profesionales para el control de la imagen en soporte de registro en video: MFO y Vectorscopio.

Unidad 5: Filtros

Construcción y funcionamiento. Factor de Filtro. Tipología según su aplicación. Filtros para fuentes de luz. Filtros de cámara. Clasificación. Medición y control de la temperatura color. Termocolorímetros. Sistema MIREL. Tablas y conversión de valores. Filtros para fuentes de luz LED.

Unidad 6: Multicámara

Distintas estructuras tecnológicas y operativas en la utilización de dos o más cámaras en televisión y cine. Unidad del control de cámaras. Sincronismo. Transmisión en vivo de eventos. Vinculación entre la tecnología y el punto de vista para generar la puesta de cámara.

Unidad 7: Puesta de luz compleja

La iluminación para movimientos de cámara y/o personajes. Fotometría. Ratio. Clave tonal y clima lumínico. Número Guía.

Ambientación, estilos, relación de la puesta con los proyectos audiovisuales vinculados con la línea narrativa.

Reconstrucción y reelaboración de materiales fílmicos, audiovisuales y televisivos.

Unidad 8: Estrategias de puesta de cámara y luz. Visionado y análisis.

Distintas metodologías y técnicas generales para los distintos géneros y plataformas audiovisuales. Aprovechamiento de las tecnologías disponibles. Relación con el guión.

• **Bibliografía**

Por tema:

Unidad 2, 3, 4, 5 y 6:

Raimondo Souto, H. Mario. *Manual del Cámara de Cine y Video*. Ed Cátedra. Madrid, España. 1993.
Aguilar, José Luis; Carretero, David. *Manual Técnico de cámara*. Ed. Imagina. Madrid, España. 1996.
Elkins, David. *El manual del ayudante de cámara*. Butterworth- Heinemann, Oxford, Inglaterra. 1991; Traducción: Escuela de cine y video, Guipúzcoa, España. 1992.
Samuelson, David. *La cámara de cine y el equipo de iluminación*. IORTV / Focal Press. España. 1984.

Unidad 1:

Langford, Michael. *Fotografía básica, Iniciación a la Fotografía profesional*. Ediciones Omega, 5° edición. Barcelona, España. 1987.
Langford, Michael. *Tratado de Fotografía, Un texto avanzado para profesionales*. Ediciones Omega, 3° edición. Barcelona, España. 1984.
AGFA, *Technical Terms*. www.agfa.com. Traducción de la cátedra. Buenos Aires, Argentina. 2000.
Kodak. *Fichas técnicas de materiales*. Departamento de Cine, Kodak Argentina. 1999-2000.
David, Phil. *Mas allá del Sistema de zonas*. Ed. Omnicom. Madrid, España. 1995.
Adams, Ansel. *The Negative, The Ansel Adams photography series 2*. Little Brown and Company. Boston, USA. 1995.
Happe, L. Bernard. *La película y el laboratorio cinematográfico*. Butterworth – Heinemann, Oxford, Inglaterra. 1983; Traducción: Escuela de cine y video, Guipúzcoa, España 1993.

Unidad 2, 4, 6, 7 y 8:

Raimondo Souto, H. Mario. *Manual del Cámara de Cine y Video*. Ed Cátedra. Madrid, España. 1993.
Millerson, Gerald. *Iluminación para Televisión y Cine*. IORTV. Madrid, España. 1993.
Brown, Blain. *Iluminación en cine y televisión*. Escuela Cine y Video. Guipúzcoa, España. 1992.

Unidad 3:

Bethencourt, T. *Televisión digital*. Beta. Madrid, España. 2001.
Darley, Andrew. *Cultura visual digital*. Paidós. Barcelona, España. 2002.
Giannetti, Claudia. *Estética digital*. L'Angelot. Barcelona, España. 2002.
Watkinson, J. *El arte del vídeo digital*. I.O.R.T.V. Madrid, España. 1992.
Pacheco, María L. *Llega el cine digital a la Argentina. Cinevivo/La revolución cinematográfica*. Arg. 2008.
Bini, R. *Noticias de Tecnología. Los gigantes del cine digital en 3D desembarcan en la Argentina*. 2008.

Unidad 5:

Ryan Rod. *American Cinematographer Manual - 7ma Edición*. ASC Press. Hollywood, EEUU. 1993.

General:

Langford, Michael. *Tratado de Fotografía, Un texto avanzado para profesionales*. Ediciones Omega, 3° edición. Barcelona, España. 1984.
Raimondo Souto, H. Mario. *Manual del Cámara de Cine y Video*. Ed Cátedra. Madrid, España. 1993.
Millerson, Gerald. *Iluminación para Televisión y Cine*. IORTV. Madrid, España. 1993.
Brown, Blain. *Iluminación en cine y televisión*. Escuela Cine y Video. Guipúzcoa, España. 1992.

Otras fuentes:

<http://www.arri.com>
<http://www.arri-rental.com>
<http://www.cokin.co.uk>
<http://www.fujifilm.com>
<http://www.leefilters.com>
<http://www.marumi-international.com>
<http://motion.kodak.com>
<http://www.panasonic.com/business/provideo/index.asp>
<http://pro.jvc.com>
<http://www.red.com>
<http://www.steadicam.com>

• **Filmografía recomendada:**

- AMERICAN BEAUTY, de Sam Mendes (1999)
- ANNIE HALL, de Woody Allen (1977)
- ANONYMOUS (2011), de Roland Emmerich (2011)
- APOCALYPSE NOW, de Francis Ford Coppola (1979)
- BARRY LYNDON, de Stanley Kubrick (1975)
- BIRDMAN, de Alejandro González Iñárritu (2014)
- BLADE RUNNER, de Ridley Scott (1983)
- CABARET, de Bob Fosse (1972)
- CASINO, de Martin Scorsese (1995)
- CIUDAD DE DIOS, de Fernando Meirelles, Kátia Lund (2002)
- DRIVE, de Nicolas Winding Refn (2011)
- EL ESTUDIANTE, de Santiago Mitre (2011)
- EL LABERINTO DEL FAUNO, de Guillermo del Toro (2006)
- EL PADRINO, de Francis Ford Coppola (1972)
- EL RESPLANDOR, de Stanley Kubrick (1980)
- EL SECRETO DE SUS OJOS, de Juan José Campanella (2009)
- IN THE MOOD FOR LOVE, de Wong Kar-Wai (2000)
- INCEPTION, de Christopher Nolan (2010)
- KILL BILL: VOLUME 1, de Quentin Tarantino (2003)
- LA CASA DE LAS DAGAS VOLADORAS, de Zhang Yimou (2004)
- LA GRANDE BELLEZZA, de Paolo Sorrentino (2013)
- LA LISTA DE SCHINDLER, de Steven Spielberg (1993)
- LA SOLEDAD, de Jaime Rosales (2007)
- LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ, de Victor Fleming (1939)
- LOVE IS THE DEVIL, de John Maybury (1998)
- MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS, de Vincent Ward (1997)
- MEMORIAS DE UNA GEISHA, de Rob Marshall (2005)
- ROAD TO PERDITION, de Sam Mendes (2002)
- SEVEN, de David Fincher (1995)
- SLUMDOG MILLIONAIRE, de Danny Boyle (2008)
- THE PLAYER, de Robert Altman (1992)
- TOUCH OF EVIL, de Orson Welles (1958)

- **Pautas de evaluación**

Se realizarán preevaluaciones de procesos a partir del desenvolvimiento y evolución de cada alumno y su acercamiento a los objetivos previamente pautados y explicitados.

- Criterios generales para la evaluación del curso:
 - Desempeño del alumno durante el desarrollo del curso.
 - Asistencia, frecuencia, compromiso e intensidad de su participación en clase.
 - Rendimiento cualitativo y /o cuantitativo en pruebas parciales.
 - Calidad de los trabajos prácticos presentados.
 - Respaldo teórico para defender sus presentaciones escritas u orales.
 - Aplicación de la terminología técnica correspondiente al área tecnológica en estudio.
 - Capacidad de integrar aprendizajes teóricos y prácticos de diferentes asignaturas.
 - Participación en la instancia de consulta con el equipo docente.

- Conceptos de evaluación parciales

- Instrumentos de evaluación:

Dos (2) exámenes parciales escrito y dos (2) entregas de trabajos prácticos.

Con estos instrumentos se evaluará:

- La identificación del marco conceptual teórico y la articulación de los conceptos que hacen a la implementación de los contenidos.
 - La aplicación del marco conceptual en la práctica.
 - El reconocimiento técnico, en cuanto a función y aplicación se refiere, de las herramientas específicas de las áreas tecnológicas que se estudian.
 - La integración de los contenidos.
- Condiciones de promoción de la materia: Promoción directa.

- **Reglamento de Cátedra**

Total de asistencia requerida: 75%

Tipo de asistencia requerida: Presencial y obligatoria según las resoluciones de asistencia emitidas por la Secretaría Académica

Porcentaje de trabajos prácticos: 100%

Porcentaje de evaluaciones parciales: 100%

- **Listado de docentes**

Prof. Titular: Daniel Barone.

Adjunto: Eduardo Arouk.

Ay 1º: Clarisa Caropreso.

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Con el objetivo de plasmar en los mismos los contenidos teóricos vinculados al área profesional del video y la televisión, se realizarán dos trabajos prácticos a lo largo del cuatrimestre. El primero consistirá en el ensayo sensitométrico de un soporte de registro digital. El segundo, en una producción en video de aprox. 1' de duración, tomando como referencia un formato específico del medio audiovisual (opening de serie, trailer de largometraje, video-clip, etc.)

Los alumnos trabajarán para estos fines en equipos conformados según el número de inscriptos en la cursada.