

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: ILUMINACIÓN Y CÁMARA 2 (IC2)

Cátedra: MONTES DE OCA

Promoción: Directa

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

PROGRAMA

• **Propuesta de la Cátedra**

La cátedra propone ampliar los conocimientos sobre fotografía aplicada a la imagen en movimiento, valiéndose de la práctica y la experimentación como herramientas de gran importancia para fijar y enriquecer el análisis teórico y el estudio técnico de los contenidos de la materia.

• **Objetivos**

Que el alumno logre:

- crear imágenes fotográficas en movimiento explorando las posibilidades expresivas y técnicas,
- adquirir criterios para la elección y modo de utilización de herramientas adecuadas para cada pieza o modo de producción,
- comprender el trabajo en equipo y la división de roles dentro del área de fotografía, y
- desarrollar una capacidad de análisis de piezas audiovisuales propias o ajenas desde el punto de vista fotográfico.

• **Modalidad pedagógica**

Una gran cantidad de clases se dictan en el set de filmación, exteriores y/o con equipamiento adentro del aula, promoviendo así el modo experimental de acceder al conocimiento, lo cual se complementa con clases de análisis teórico.

Los trabajos prácticos propuestos se articulan con el dictado de clases, dando tiempo al desarrollo y brindando un seguimiento por parte de un equipo numeroso de docentes, con basta experiencia en el medio audiovisual.

• **Contenidos**

- Las herramientas técnicas profesionales para la obtención de imágenes en movimiento: Cámaras, ópticas, accesorios, aspectos tecnológicos,
- Profundización en el conocimiento de elementos que componen la imagen: el sistema zonal, el color, la escala tonal, la interpretación del espacio tridimensional, el punto de vista, la composición del cuadro, los tamaños de plano, otros.
- La dimensión narrativa de la imagen en movimiento.
- El movimiento de cámara: dominio de equipamiento y técnicas complejas.
- La creación de climas lumínicos.
- La iluminación artificial: equipamiento profesional.
- La iluminación con luz natural: observación y aprovechamiento.
- El análisis de referencias.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: ILUMINACIÓN Y CÁMARA 2 (IC2)

Cátedra: MONTES DE OCA

Promoción: Directa

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

• **BIBLIOGRAFIA**

Almendros, Nestor – *Días de una Cámara* – Ed: Seix Barral
Bernal Rosso, Francisco – *De la luz* -
Blair, Ian – *El toque suave* –
Brown, Blain – *Cinematografía, teoría y práctica* – Ed: Omega
Cuevas, Antonio - *Manual básico de tecnología audiovisual* –
De Sagaró, J. – *Composición artística* – Ed: Leda
Tanizaki, Junichiro - *El elogio de las sombras* – Ed: Siruela

• **FILMOGRAFIA**

“Ida” – Pawel Pawlikowski - 2013
“El hombre que nunca estuvo allí” – Joel y Ethan Coen – 2001
“Pi” – Darren Aronofsky - 1998
“Carancho” – Pablo Trapero – 2010
“Infancia Clandestina” – Benjamín Ávila - 2011

• **Pautas de evaluación**

En el segundo nivel hay tres trabajos prácticos de gran importancia para evaluar el desempeño de los alumnos. La nota se completa con un examen teórico para evaluar los conocimientos conceptuales y técnicos que el alumno adquirió y su capacidad para transmitirlos.

Para la promoción de la materia debe aprobarse el examen y los tres trabajos prácticos. En el caso de desaprobación del parcial y/o un trabajo práctico se otorga la posibilidad de recuperatorio. Con la desaprobación de las dos instancias de examen y/o dos trabajos prácticos, el alumno desaprueba la materia.

• **Reglamento de Cátedra**

Se requiere un 75% de asistencia para mantener la regularidad de la cursada.

• **Listado de docentes**

Luciano Montes de Oca – Titular
Leonardo Val – JTP
Sebastián Quintana – Ayudante
Martín Errea - Ayudante
Manuel Canales – Ayudante
Tomás Niro Chame – Ayudante ad-honorem
Lucas Timmermann – Ayudante ad-honorem
Dorothea Schroeder - Ayudante ad-honorem

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: ILUMINACIÓN Y CÁMARA 2 (IC2)

Cátedra: MONTES DE OCA

Promoción: Directa

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

Trabajo Práctico N°1

Consiste en la realización de una fotografía con cámara reflex digital, iluminada con luz artificial.

El trabajo es individual.

Se busca la obtención de una imagen expresiva, trabajando principalmente con dos herramientas fotográficas: una iluminación elaborada, y el aprovechamiento de la escala tonal que ofrece la cámara.

Se establecen las siguientes restricciones:

- El motivo será de un **único personaje vestido de negro** contra un **fondo blanco**.
- Debe utilizarse exclusivamente **luz artificial**. En caso que haya color, debe conseguirse únicamente a través de luz filtrada.
- Deben proyectarse **sombras** sobre el fondo.
- Debe visualizarse en cuadro una parte de la **piel** del personaje.
- Debe haber al menos 5 zonas tonales, claramente apreciables.

Además de la **imagen correctamente expuesta** que llamaremos "Nominal" (N), se debe hacer 3 tomas sub expuestas y 3 sobre expuestas del mismo encuadre, donde cada paso de sub y sobre exposición será de un stop. Las llamaremos: N+1, N+2, N+3, N-1, N-2, N-3

El proceso de realización es muy importante, debiéndose presentar los avances propuestos por los profesores de comisión y forman parte de la entrega.

Se destinan cuatro semanas para la realización.

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: ILUMINACIÓN Y CÁMARA 2 (IC2)

Cátedra: MONTES DE OCA

Promoción: Directa

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

Trabajo práctico N°2

Consiste en la realización grupal de una pieza audiovisual, grabada con cámara DSLR.

Partiendo del tema disparador dado en clase, se debe explorar por medio de pruebas hasta encontrar un relato visualmente expresivo. Se espera una aplicación particular de los temas vistos en clase:

- Aprovechamiento del rango dinámico.
- Utilización de la luz como elemento expresivo/narrativo.
- Empleo de luz natural combinada con artificial.
- Movimientos de cámara: Utilización de algún movimiento simple.
- Además de temas básicos vistos en el nivel 1 de la materia y repasados en las primeras clases, como el manejo de la cámara DSLR, lentes, composición del cuadro, exposición, utilización del color, entre otros.

Debe tener una duración aproximada de entre 1 a 3 minutos.

El trabajo irá tomando forma con las correcciones clase a clase, por esto las presentaciones son de vital importancia para la aprobación del trabajo.

Se destinan cinco semanas para la realización.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: ILUMINACIÓN Y CÁMARA 2 (IC2)

Cátedra: MONTES DE OCA

Promoción: Directa

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

Trabajo práctico N°3

Consiste en la realización grupal de un cortometraje, adaptando un guión literario aportado por la cátedra, trabajando sobre el texto para plasmar una estética y clima fotográfico propio.

Debe usarse una **cámara profesional**.

Debe incluirse un **movimiento de cámara** complejo (travelling o grúa).

Debe emplearse mayormente **luz artificial**.

La duración debe ser de **entre 90 y 180 segundos**.

Los **objetivos** principales son:

- realizar una obra audiovisual a partir de un guión ya escrito, encontrando y proponiendo un estilo y clima lumínico que aporte notablemente a la expresividad de la pieza.
- lograr imágenes de buena factura y calidad técnica, trabajando en grupo con roles asignados.

El equipo de trabajo deberá asumir los **roles** propios del área de fotografía: Director de fotografía, Camarógrafo, Asistente de cámara, Gaffer, Grip, Eléctrico.

El criterio de "cámara profesional" aceptable para el trabajo debe ser acordado con el docente.

Siguiendo las indicaciones de los profesores en la comisión, se irá trabajando el **proceso de realización**. Las clases previas, el grupo deberá entregar:

- Propuesta estética, (con especial desarrollo de la propuesta fotográfica.)
- Guión técnico, planta de luces y puestas de cámara, storyboard.
- Fotos de locaciones, actores, elementos de arte.
- Lista de equipos: - Marca y modelo de cámara/lentes; equipo de iluminación (tipos y potencia); accesorios y filtros de cámara y luces; grip.
- Pedido de equipo, presupuesto, plan de rodaje.
- Pruebas de cámara y/o luces.
- Entre otras.

Se destinan cinco semanas para la realización.