

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: ILUMINACIÓN Y CÁMARA 1 (IC1)

Cátedra: MONTES DE OCA

Promoción: Directa

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2020

Curso: Cuatrimestral

PROGRAMA

• **Propuesta de la Cátedra**

La cátedra propone estudiar el lenguaje fotográfico, tanto de la imagen fija como en movimiento, combinando aspectos técnicos y artísticos.

• **Objetivos**

Que el alumno logre:

- adquirir conocimientos básicos generales que lo acerquen a la creación de imágenes fotográficas tanto fijas como en movimiento, con potencial expresivo y solidez técnica;
- comprender y transitar el proceso de creación de imágenes compuesto por distintas instancias tales como búsqueda, planificación, realización, análisis de resultados, otras; y
- reconocer aspectos fotográficos presentes en piezas audiovisuales de otros autores, tener la capacidad de conceptualizarlos y retransmitirlos.

• **Modalidad pedagógica**

Contamos con clases de estudio y análisis teórico y técnico, acompañadas de exámenes. Y por otro lado, clases en formato de taller de exploración, con visitas al set de filmación y propuestas sólidas de trabajos prácticos. Esto está sustentado por un equipo de profesores amplio, con un concepto común y múltiples miradas para acompañar el proceso de creación de cada alumno.

• **Contenidos**

- El comportamiento de la luz y su control.
- Los equipos, procesos y técnicas utilizados para el registro de imágenes fijas: cámara fotográfica, lentes, accesorios.
- El lenguaje de la imagen fotográfica.
- El reconocimiento y dominio de diversos elementos que componen la imagen: el color, la escala tonal, la interpretación del espacio tridimensional, el punto de vista, la composición del cuadro, los tamaños de plano, otros.
- Imagen en movimiento: Introducción al manejo de equipos, procesos y técnicas: la cámara, el trípode.
- El movimiento de cámara y el movimiento interno de cuadro.
- La iluminación como elemento narrativo y expresivo: puesta básica de iluminación, clave, ratio de contraste.
- Técnicas y herramientas elementales de iluminación para la cámara: luminarias, accesorios y electricidad.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO**Asignatura:** ILUMINACIÓN Y CÁMARA 1 (IC1)**Cátedra:** MONTES DE OCA**Promoción:** Directa**Carga horaria:** 60 hs.**Año Académico:** 2020**Curso:** Cuatrimestral**BIBLIOGRAFIA**

Aznar Casanova, J. Antonio - *La organización perceptual* -
Brown, Blain - *Iluminación en cine y televisión* - Autor-Editor
Cartier-Bresson, Henri - *Fotografiar al Natural* - Editorial Gustavo Gili
Cuevas, Antonio - *Manual básico de tecnología audiovisual* -
Freeman, Michael - *Composición* - Editorial Blume
Freeman, Michael - *Cómo hacer y revelar fotografías en blanco y negro* - Editorial Blume
Hedgecoe, John - *El nuevo libro de la fotografía* - Editorial La Isla
Langford, Michael - *La fotografía paso a paso* - Editorial Blume
Martín, Marcel - *El lenguaje del cine* - Editorial Gedisa

FILMOGRAFIA

"La Niña Santa" - Lucrecia Martel - 2004
"El artista" - Gastón Duprat, Mariano Cohn - 2009
"Los salvajes" - Alejandro Fadel - 2012
"Punch drunk love" - Paul Thomas Anderson - 2002

Pautas de evaluación

Por medio de dos exámenes parciales se evalúan los conocimientos conceptuales y técnicos que el alumno adquirió y su capacidad para transmitirlos.

Tratándose de una materia con carácter de taller, la evaluación contempla tres instancias prácticas que dan cuenta de las capacidades del alumno para realizar imágenes.

Por medio de estas dos modalidades se espera una instancia de análisis, ya sea de las propias prácticas o de terceros.

Para la promoción de la materia debe aprobarse los dos exámenes parciales y los tres trabajos prácticos. En el caso de desaprobado un parcial y/o un trabajo práctico se otorga la posibilidad de recuperatorio. Con la desaprobación de los dos parciales 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
Federico Suarez - Adjunto
Luciano Badaracco - JTP
Matías Bertrand - Ayudante
Matías Castillo - Ayudante
Martín Clavijo - Ayudante ad-honorem
Jesús Martínez - Ayudante ad-honorem
Micaela Doll - Ayudante ad-honorem
Ramiro Rojze - Ayudante ad-honorem
Violeta Bastías - Ayudante ad-honorem
Fernanda Ceballos - Ayudante ad-honorem
Juan Nasra - Ayudante ad-honorem

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: ILUMINACIÓN Y CÁMARA 1 (IC1)

Cátedra: MONTES DE OCA

Promoción: Directa

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2020

Curso: Cuatrimestral

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

Trabajo Práctico N°1

Consiste en la realización de **5 (cinco) fotografías** registradas sobre **material filmico negativo**. Se deberá **retratar una misma persona**, explorando en los tamaños de plano, la composición del cuadro, el punto de vista, la exposición y el foco.

El **objetivo** es generar una serie de imágenes cuya relación entre sí se base principalmente en la estética fotográfica.

El trabajo es **individual**, sin embargo se recomienda fuertemente trabajar en parejas para asistirse mutuamente, compartir equipos y costos; y sobre todo, compartir los aprendizajes que deja la experiencia.

Se debe trabajar con abundante **luz natural**, a fin de evitar dificultades técnicas que serán tratadas posteriormente a lo largo de la cursada.

Debe entregarse copias de 13x18 como mínimo; con los siguientes datos generales y de cada toma:

- Cámara y película utilizadas. (marca y modelo de ambas)
- Tipo de plano
- Número de diafragma
- Velocidad de obturación
- Distancia focal del lente (en caso de usar un zoom, indique con qué distancia focal aproximada fue tomada **cada fotografía**)
- Distancia cámara-sujeto (aprox.)
- Distancia sujeto-fondo (aprox.)
- Altura de cámara (aprox.)

Se tendrá muy en cuenta el **proceso de realización**, por esto al final debe incluir todos los materiales entregados en las fechas anteriores, que forman parte integral del TP.

Se destinan cuatro semanas para la realización.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: ILUMINACIÓN Y CÁMARA 1 (IC1)

Cátedra: MONTES DE OCA

Promoción: Directa

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2020

Curso: Cuatrimestral

Trabajo práctico N°2

Consiste en **5 (cinco) tomas fotográficas iluminadas con luz artificial**, realizadas con cámara digital, copiadas sobre papel fotográfico.

Al igual que en el trabajo anterior, se busca generar una serie de imágenes cuya relación se base principalmente en la **estética fotográfica**. En este caso, las herramientas para conformar el relato serán: la iluminación, manejo del contraste, uso del color, uso de lentes, exposición y elección de la locación, además de los temas propios del trabajo anterior, principalmente encuadre y composición del cuadro, tamaños de plano, puntos de vista y ángulos de toma.

Se debe aplicar un **cambio de clima lumínico** en alguna/s toma/s. (Por ejemplo una diferencia marcada en el contraste, el nivel de luz o el color; o combinar luz artificial con natural en algún caso.)

El trabajo es **individual**, sin embargo se recomienda fuertemente trabajar en parejas, para asistirse mutuamente, cuidando que cada trabajo tenga identidad estética propia.

Debe entregarse copias de 13x18 como mínimo, con los siguientes datos generales y de cada toma:

- Cámara utilizada
- ISO
- Diafragma
- Obturador
- Distancia focal (si es zoom, indique la focal utilizada en cada foto)
- Distancia cámara-sujeto y sujeto-fondo
- Altura de cámara
- Fuentes de luz utilizadas
- Filtros y/o accesorios utilizados
- Planta de luces y cámara

Se destinan cuatro semanas para la realización.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: ILUMINACIÓN Y CÁMARA 1 (IC1)

Cátedra: MONTES DE OCA

Promoción: Directa

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2020

Curso: Cuatrimestral

Trabajo práctico N°3

Consistirá en la realización de una pieza audiovisual de corta duración que resulte expresiva gracias al trabajo con la **cámara** y con la **luz natural** como herramientas principales.

El relato puede ser narrativo o no, sin embargo debe haber un **actor protagonista** que desarrolle acciones en función del cual se ordena los movimientos de cámara, las composiciones del cuadro y la iluminación.

Al igual que los trabajos anteriores, cada una de las tomas debe relacionarse entre sí por su **estética fotográfica**, consiguiendo así una unidad.

La duración debe ser de **1 a 2 minutos**. Es decir un trabajo muy corto en función de conseguir solidez técnica y expresiva.

Se busca la **ejercitación** de los siguientes puntos:

- **Manejo de la cámara de video.** Seteos, menú, foco. Grabar con cámaras que permitan controles manuales de exposición, foco, balance de blancos, otros.

- **Aprovechamiento de la lente.** En relación con la distancia focal, el punto de vista, profundidad de campo, apreciación de la perspectiva.

- **Movimiento interno del cuadro.** Donde se esperan variaciones en la composición del cuadro, consiguiendo así instancias distintas en el mismo **plano fijo**.

- **Paneos.** Sugerencias: · Seguimiento de un personaje en Plano Medio.

· Vinculación entre personajes y/u objetos. · Paneo de reconocimiento de un espacio.

- **Panfoco:** Primer Plano del personaje con cambio de foco a otro personaje u otro objeto.

(Poniendo en juego los conocimientos de **profundidad de campo**.)

- **Utilización de la luz natural**, en función de generar climas que hagan al relato, reforzando los conocimientos del TP2. Dependiendo los casos, podrá usarse luz artificial, a criterio del profesor de la comisión.

El trabajo es **individual** es decir que cada alumno debe entregar el suyo propio. Sin embargo se debe trabajar en parejas para **asistirse** mutuamente, compartir equipos y costos, y sobre todo, **compartir** los aprendizajes que deja la experiencia.

Cada trabajo debe tener identidad estética propia.

Si bien no hay una exigencia en la calidad de la imagen, deberá apreciarse el foco y fuera de foco, y los movimientos deben verse fluidos.

Se destinan cuatro semanas para la realización.