

PROGRAMA DE DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA						
I.- DATOS GENERALES						
Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL						
Nombre de la Asignatura: Dirección de Fotografía						
Departamento y/o cátedra: Artes Audiovisuales						
Concentración: Producción Audiovisual						
Régimen: <i>Semestral</i>				Número de Unidades Crédito: 5		
Ubicación en el plan de estudios: Semestre B						
Tipo de asignatura:				N° horas semanales:		
Obligatoria	x	Electiva		Teóricas:	1	Prácticas/Seminarios 3
Prelaciones/Requisitos:				Asignaturas a las que aporta: De la concentración <u>Producción Audiovisual</u> : Documental; Realización Cinematográfica.		
Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: 22/2/2016						

II.- JUSTIFICACIÓN	
<p>Más allá de garantizar que la cámara recoja la imagen, la luz es uno de los elementos más importantes en la creación de un producto audiovisual. Conocer el manejo de la luz, el uso de los colores y las relaciones de la luz con los procesos de composición son algunas de las formas que ayudan a subrayar los valores de la historia. Lograr este cometido solo es posible si el realizador cinematográfico maneja los aspectos técnicos como el funcionamiento de la cámara, el uso apropiado de los lentes y las estrategias en el logro de la composición, entre otros. El conocimiento de las técnicas en la dirección de fotografía, así como el diseño de la estética que se propone para una historia dada, suponen el objetivo base de la asignatura <i>Dirección de Fotografía</i>.</p>	
III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS	
Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, profesionales básicas y específicas siguientes:	
Competencia general: Aprender a trabajar con el otro	
Participa y trabaja en equipo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica roles y funciones de todos los miembros del equipo 2. Realiza las tareas establecidas por el equipo
Toma decisiones efectivas para resolver problemas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ejecuta la opción que considera más adecuada para la solución del problema 2. Promueve los cambios necesarios para asegurar la calidad de los resultados en el

	tiempo
Actúa creativamente ante diversas situaciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Propone opciones novedosas de solución 2. Analiza críticamente las opciones propuestas 3. Aplica la solución de mayor beneficio-costo 4. Evalúa, individual o colectivamente, la solución aplicada en términos de novedad, valor y eficacia
Competencia profesional básica: Produce obras de creación de naturaleza comunicacional	
Realiza o gestiona la realización de la obra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interviene, en diferentes roles, en la realización de la obra
Evalúa el proceso y el producto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Construye criterios de análisis para examinar una obra de naturaleza comunicacional 2. Determina qué aspectos del proceso resultaron satisfactorios y cuáles deben mejorarse
Competencia profesional específica: Produce trabajos audiovisuales	
Propone un proyecto audiovisual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expone una idea creativa 2. Determina las necesidades para materializar un contenido: recursos humanos, equipos y materiales, locaciones
Realiza o gestiona la realización de un producto audiovisual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determina criterios para la administración de recursos financieros 2. Conformar equipos de trabajo con los recursos humanos apropiados 3. Interviene en la grabación del producto audiovisual
Evalúa el proceso y el producto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Construye criterios de análisis para examinar una obra de naturaleza audiovisual 2. Determina qué aspectos del proceso resultaron satisfactorios y cuáles deben mejorarse

IV.- CONTENIDOS	
Unidad I. Luz y color	<ol style="list-style-type: none"> 1. De cómo la luz y el color ayudan a crear la atmósfera de la historia 2. Comportamiento de la luz <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Fotometría 3. Teoría del color <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Mezcla sustractiva 3.2. Círculo cromático

<p>Unidad II. La película</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La película cinematográfica <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Estructura 1.2. Componentes 1.3. Tipos de película <ol style="list-style-type: none"> 1.3.1. ASA. DIN 1.3.2. Calibración 1.4. Negativos vs. positivos 1.5. Formatos de proyección
<p>Unidad III. La cámara cinematográfica</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tipos de cámara 2. Partes de la cámara 3. Objetivos <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Óptica 3.2. Partes del objetivo o lente 3.3. Distancia focal 3.4. Profundidad de campo 4. Operación de la cámara
<p>Unidad IV. Iluminación</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tipos de iluminación <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Luz natural vs. luz artificial 2. Tipos de lámparas 3. Técnicas de iluminación <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Para cine 3.2. Para televisión <ol style="list-style-type: none"> 3.2.1. Parrilla de iluminación
<p>Unidad V. Composición</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Composición del encuadre <ol style="list-style-type: none"> 1.1. La luz y su relación con la creación del espacio 1.2. La luz y su relación con la presentación de los personajes 2. Movimientos <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Interno del plano 2.2. De cámara
<p>Unidad VI. La dirección de fotografía en el proceso de producción</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preproducción <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Investigación y desarrollo de los diseños conceptuales 1.2. Requerimientos de presupuesto y lista de equipos técnicos 1.3. Visita y aprobación de locaciones 1.4. Diseño de la plantilla de iluminación y su instalación en el plató 1.5. Rodajes de prueba 2. Producción <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Supervisión del tratamiento global de la imagen de cada escena 2.2. Aprobación y/o corrección de las tomas 2.3. Rodar fondos (en caso de ser necesario) 2.4. Revisión de la información de cámara con el <i>script</i> 3. Postproducción <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Preparación de material para la edición y colorización 3.2. Etalonar la película y el resto de los materiales para promoción y publicidad 3.3. Consenso con el director sobre el etalonaje 3.4. Aprobación de copias finales, máster para televisión y plataformas en línea

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	
DOCENTES	ESTUDIANTES
<p>1. Método expositivo/lección magistral</p> <p>2. Interacción con los estudiantes a través de preguntas específicas sobre la unidad de contenido en proceso de estudio</p> <p>3. Visualización de materiales para estudiar el comportamiento de la luz</p> <p>4. Visualización de materiales para estudiar las estrategias utilizadas en el diseño de iluminación</p> <p>5. Discusiones sobre los resultados de la visualización de productos audiovisuales</p> <p>6. Prácticas diseñadas como taller pedagógico (el profesor diseñará una situación con cierto grado de dificultad para que sea resuelta por los estudiantes). Las actividades específicas pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño de la propuesta de iluminación para una historia determinada • Montaje de luces para escena en estudio • Montaje de luces para escena en exteriores <p>7. Utilización de canales de difusión de materiales como Vimeo o Youtube para compartir información sobre la dirección de fotografía</p>	<p>1. Escuchar atentamente</p> <p>2. Interacción con el profesor y con el resto de los estudiantes sobre los contenidos de la clase</p> <p>3. Lectura de materiales indicados por el profesor y conforme a la bibliografía recomendada</p> <p>4. Visualización de materiales para estudiar el comportamiento de la luz</p> <p>4. Visualización de productos audiovisuales con instrucciones específicas sobre el diseño de iluminación de la pieza</p> <p>5. Conformación de grupos para enfrentarse al “problema” de estudio del taller pedagógico.</p> <p>6. Utilización del canal wiki para que se dispongan a pensar sobre el contenido de la asignatura</p> <p>7. Grabación de materiales para poner en práctica los conocimientos adquiridos en clase</p> <p>8. Diseño de propuestas de iluminación</p>
VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN	
<p>Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura <i>Dirección de Fotografía</i> son:</p> <p>1. Prácticas en clase para aplicar los conceptos expuestos en cada unidad de contenido.</p> <p>2. Grabación de pieza audiovisual para aplicar los conocimientos adquiridos sobre el uso de los lentes.</p> <p>3. Grabación de pieza audiovisual para aplicar los conocimientos adquiridos sobre el manejo de la cámara.</p> <p>4. Grabación de pieza audiovisual para aplicar conocimientos adquiridos sobre la propuesta de iluminación y su relación con la dirección de arte.</p>	

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TEXTOS

Bibliografía básica general:

- American Cinematographer Manual* (1999). Hollywood: The ASC Press.
- Bernal, F. (2003). *Técnicas de iluminación en fotografía y cinematografía*. Barcelona: Omega.
- Brown, B. (2012). *Iluminación para cine y video*. Guipúzcoa: Escuela de Cine y Video de Andoain.
- Goodridge, M. y T. Grierson (2012). *Dirección de fotografía cinematográfica*. España: Blume.
- Loiseleux, J. (2005). *La luz en el cine: cómo se ilumina con palabras, cómo se escribe con la luz*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Manual de emulsiones de Kodak*. Rochester: Eastman Kodak Company.
- Martínez Abadía, J. y Serra Flores, J. (2000). *Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Nicolás, F. R. (1988). *Colorimetría*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión Española.
- Ramos Álvarez, J. A. (1993). *Teoría general de cámaras*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión Española.
- S/A (1998). *Optics*. Washington: Focal Press.
- Samuelson, D. W. (1988). *La cámara de cine y el equipo de iluminación*. Madrid: RTVE.
- Swainson, G. (2009). *La iluminación en video. Principios básicos*. España: Gedisa.
- Vidal, A. *La iluminación en video y en cine*.
- Villain, D. (1997). *El encuadre cinematográfico*. Barcelona: Paidós Comunicación.
- Ward, P. (1997). *Composición de la imagen en cine y televisión*. Madrid: Manuales Profesionales.

Bibliografía adicional:

- Ballinger, A. (2004). *Nuevos directores de fotografía*. Madrid: Ocho y medio.
- Feininger, A. (1968). *Successful color photography*. Nueva Jersey: Prentice-Hall.
- Feldman, S. (1997). *La composición de la imagen en movimiento*. Barcelona: Gedisa.
- Ray, S. F. (1976). *The Lens in Action*. Nueva York: Focal Press Limited.

PÁGINAS WEB

Blog de La Sombra Producciones.
<https://bloglasombraproducciones.wordpress.com/2013/04/24/la-importancia-de-la-iluminacion/>

GUÍAS Y MATERIAL DE APOYO

Asignados por el profesor al comienzo del período académico.

