

sílabo

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA E ILUMINACIÓN

I. Datos Informativos:

Código: 2084126
Carrera: Comunicación Audiovisual y Cine.
Semestre: 2019 - I
Ciclo: 8 y 9 ciclo
Categoría: Formación profesional

Créditos: 04
Pre-requisito: Taller de video digital
Docente: Rodolfo Arrascue

II. Sumilla:

El presente curso de formación profesional obligatoria de mención, es de naturaleza teórico, práctico y tiene como objetivo definir conceptos de composición, espacio y luz a partir de la labor del director de fotografía. Tratará sobre la fotografía y su dirección, su naturaleza e intensidad. Sobre la percepción de la simetría, belleza, detalle y composición. Sobre el trabajo del director de fotografía y sus asistentes y de como hacer la luz en función de la cámara.

El contenido a tratar se refiere a: Comprender la importancia de la fotografía como elemento clave y particular que hace parte imprescindible del todo: la imagen. Reconocer y percibir el sentido del papel dramático de la luz dentro del relato cinematográfico, confrontando los conceptos de estética y de narración. Entender y manejar los lenguajes naturalista y expresionista de la luz en la imagen contemporánea.

III. Competencias:

General:

- Diseña planteamientos fotográficos aplicando los principios y las técnicas de la Dirección de Fotografía contemporánea, de forma sólida y creativa, con autonomía.

Específicas:

- Experimenta planteamientos fotográficos controlando la dirección, calidad e intensidad de la luz, así como la exposición, el contraste y el color de la imagen, de acuerdo a las necesidades de una secuencia, con apertura.
- Experimenta planteamientos fotográficos controlando adicionalmente el movimiento de la cámara-, el aspect ratio y los lentes, de acuerdo a las necesidades de una secuencia, con apertura.
- Experimenta planteamientos fotográficos controlando adicionalmente el formato de captura y la resolución, así como la velocidad de exposición y el ángulo de obturación, de acuerdo a las necesidades de una historia, con flexibilidad.
- Experimenta planteamientos fotográficos controlando adicionalmente la saturación y la textura de la imagen en postproducción, de acuerdo a las necesidades de una historia, con flexibilidad.

IV. Contenidos:

Semana 1º

- Dirección de Fotografía: articulación entre imagen e historia.

Semana 2º

- Equipo de trabajo: Director de Fotografía, Gaffer, Luminitos. Relación con las otras áreas.

Semana 3º

- Creación del espacio y la atmósfera dramática a través de la dirección, la calidad y la temperatura de color de las fuentes lumínicas en relación con la cámara.

Semana 4º

- Correcta operación de lámparas portátiles y de estudio, y filtros.

Semana 5º

- Balance en blanco y falso balance en blanco.

Semana 6º

- Control de la exposición: intensidad, sensibilidad, velocidad y apertura de diafragma.

Semana 7º EXAMEN PARCIAL

Semana 8º

- Control de la relación de contraste en la imagen.

Semana 9º

- La función del movimiento de cámara al interior del relato audiovisual.

Semana 10º

- La adecuada selección de lentes y de profundidad de campo para la construcción de la imagen.

Semana 11º

- La función de la composición al interior del relato audiovisual.

Semana 12º

- Estilos de creación de la imagen: naturalismo, realismo, expresionismo.

Semana 13º

- Saturación y degradación de la imagen.

Semana 14º

- La construcción de niveles de realidad en la imagen.

Semana 15º EXÁMENES FINALES

V. Metodología:

- Exposición de temas de análisis
- Lecturas de libros, textos y artículos
- Participación en clase

V. Metodología:

- Visualización y análisis de fragmentos de producciones audiovisuales clásicas y contemporáneas.
- Ejercicios de aplicación de principios y técnicas de Dirección de Fotografía.
- Problemas No Estructurados para la evaluación continua, examen parcial y final.
- Exposiciones.

VI: Actividades de investigación formativa

La experiencia curricular del curso atiende al proceso de investigación formativa a través de elaboración de una investigación que sustente la producción Audiovisual que se presentará en un trabajo final.

VII. Evaluación:

La evaluación es permanente durante el desarrollo de las sesiones de clase.
El promedio final del curso es resultado de un ponderado, compuesto por lo siguiente:

- Examen parcial (30%)
- Evaluación Continua (40%) □ Se registra en cuatro momentos (10%, 10%, 10% y 10%= 40%)
- Examen Final (30%)

Los resultados de la evaluación CONTINUA 4 se entregarán y publicarán en paralelo a los resultados del Examen Final.

VIII. Material Didáctico:

- Reproductor Blu-Ray o DVD conectado a Proyector Multimedia por cable HDMI o SDI, parlantes y ecran.
- PC con conexión a internet conectada a Proyector Multimedia, parlantes y ecran.
- Cámara de Video conectada a monitor HDTV o equivalente (ej.: TV 42"), por cable HDMI; o conectada a Proyector Multimedia por cable HDMI o SDI.
- Trípode para cámara.
- Estudio de Televisión o espacio similar con aislamiento lumínico y sonoro.
- Lámparas portátiles de 3200°K (Spot y Fresnel)
- Lámparas de estudio de 3200°K (Fresnel y Softlight) conectadas y habilitadas para funcionar.
- Trípodes para lámparas portátiles.
- Filtros para lámparas (CTO, CTB, Difusores y ND).
- Rebotadores de tecnopor y de papel platina corrugada.
- Extensiones con caja y simples.
- Guantes y ganchos.

IX. FUENTES:

Na	CODIGO CIDOC	FUENTE
1	791.4353/B23A/2008	Barroso, J. (2008). <i>Realización audiovisual</i> . Madrid: Editorial Síntesis
2	778.5/T42	Del Teso, P. (2011). <i>Desarrollo de proyectos audiovisuales</i> . . Buenos Aires: Nobuko.
3	778.53/F38	Ferla, J. L. (2009). <i>Cine y digital: aproximaciones a posibles convergencias entre lo cinematógrafo y la computadora</i> . Buenos aires: Manantial.
4	REPOSITORIO UCAL	Gutiérrez Olórtegui, M. (2012). <i>Narrativa y estética digital: La imagen y el sonido en la era interactiva y virtual</i> Gutiérrez Olórtegui, Mario (Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, 2012). (2. (Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, Editor) Obtenido de http://repositorio.ucal.edu.pe/handle/ucal/160

Fuentes Complementarias:

Barroso, J. (2008). *Realización audiovisual*. Madrid: Editorial Síntesis.

Del Teso, P. (2011). *Desarrollo de proyectos audiovisuales*. . Buenos Aires: Nobuko.

Ferla, J. L. (2009). *Cine y digital: aproximaciones a posibles convergencias entre lo cinematógrafo y la computadora*. Buenos aires: Manantial.

Gutiérrez Olórtegui, M. (2012). *Narrativa y estética digital: La imagen y el sonido en la era interactiva y virtual* Gutiérrez Olórtegui, Mario (Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, 2012). (2. (Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, Editor) Obtenido de <http://repositorio.ucal.edu.pe/handle/ucal/160>

Ballinger, A. (2004). *Nuevos directores de fotografía*. Madrid: Ocho y medio.

Bergery, B. (2002). *Reflections: twenty-one cinematographers at work*. Hollywood: ASC Press.

Brown, B. (2002). *Cinematography. Theory and Practice. Image Making for Cinematographers, Directors, and Videographers*. Burlington: Focal Press.

Brown, B. (2008). *Motion Picture and Video Lighting*. Burlington: Focal Press.

Burum, S. (Ed.). (2007). *American cinematographer manual*. Novena edición. Hollywood: ASC Press.

Cassano, G., Dettleff, J., Oliart, R.M. & Sertzen, Q. (2010). *Introducción a la realización de ficción*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Comunicaciones.

Fauer, J. (Comp.). (2008). *Cinematographer style. The complete interviews. Volume One*. Hollywood: ASC Press.

- Fauer, J. (Comp.). (2009). Cinematographer style. The complete interviews. Volume Two. Hollywood: ASC Press.
- Goi, M. (Ed.). (2013). American cinematographer manual. Décima edición. Hollywood: ASC Press.
- Goodridge, M. & Grierson, T. (2012). Dirección de fotografía cinematográfica. Barcelona: Blume.
- Grothicelli, M. (Ed.) (2001). American Cinematographer Video Manual. 3a. edición. Hollywood: ASC Press.
- Schaefer, D. & Salvato, L. (1998). Maestros de la luz: conversaciones con directores de fotografía. (A. Pradera, Trad.). Madrid: Plot.
- Torán, E. (1998). Tecnología Audiovisual II. Madrid: Síntesis.
- Wheeler, P. (2007). High definition cinematography. Oxford: Elsevier.