

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES AUDIOVISUALES

Materia: **Iluminación y Cámara 2 A**
Plan de Estudios: 2008
Carreras: Prof. y Lic. en Artes Audiovisuales (todas las orientaciones)
Año de Cursada: Segundo Año
Régimen de Cursada: Anual
Modalidad: Teórico-Práctica
Promoción: Directa
Carga Horaria semana: 4 horas
Año: 2020

Docentes

Titular: **Lic. Fernando Severini**
Adjunto: **Lic. Franco Palazzo**
Jefe de Trabajos Prácticos: **Prof. Alejandro Magneres**
Auxiliares: **Lic. Natalia Dagatti**
Lic. César Marschoff
Ignacio Izurieta
Estudiante Adscripto: **Ramiro Chalde**

Fundamentación

La materia Iluminación y Cámara II se enmarca en el segundo año de la carrera Artes Audiovisuales. Teniendo en cuenta que los estudiantes comienzan la materia con una base conceptual sobre las posibilidades expresivas y técnicas de la fotografía en movimiento, la cátedra se propone en primera instancia profundizar los conocimientos técnicos específicos vinculados a la generación de la imagen digital, para propiciar un mayor control y manejo de recursos expresivos. Entendiendo a los conocimientos técnicos como herramientas para el diseño de la imagen y potencia las posibilidades plásticas en el uso de los dispositivos, los temas se abordan como procesos integrales e interrelacionados que permiten utilizar la técnica y la tecnología específica como materialidad circunstancial dentro la disciplina artística audiovisual.

En un contexto en el cual las tecnologías permiten el acceso a masivo a la producción de imágenes audiovisuales y la información técnica sobre el uso de equipamiento específico está al alcance de la mano, consideramos que la transferencia de conocimiento no puede estar estructurada sobre la base de una serie de conocimientos específicos sobre la técnica y la tecnología, sino sobre la práctica, la reflexión, el diseño y el trabajo en equipo.

Teniendo en cuenta que la materia Iluminación y Cámara II se enmarca dentro orientación Fotografía, pero que al mismo tiempo es una asignatura troncal para las otras orientaciones, resulta de vital importancia abordar conocimientos de utilidad e interés para todos los estudiantes. La producción audiovisual es una disciplina de creación y autoría colectiva, por lo que, en el marco de una formación académica, es fundamental desarrollar una base de conocimientos comunes, que permitan mejorar la comunicación y dimensionar el trabajo técnico y creativo dentro de cada área. En ese sentido, en el marco de la cátedra se brinda especial valor a las actividades y conocimientos que permitan dimensionar la importancia del diseño de la imagen dentro del lenguaje audiovisual y la aplicación de esos conocimientos desde otras disciplinas de la producción audiovisual. Los recursos de iluminación

y cámara deben ser incorporados entendiendo el valor poético, narrativo y simbólico que la composición visual y los climas lumínicos tienen dentro de la disciplina, al igual que las estructuras de relato, los aspectos de la dramaturgia, la dimensión sonora y el montaje. Es fundamental que quienes cursan esta materia puedan comprender también qué recursos son necesarios para lograr un determinado resultado estético, o, dicho a la inversa: qué variedades de imágenes son posibles de ser creadas con una serie determinada de recursos. Éstos últimos están vinculados con el modelo de producción elegido a partir, en primer lugar, de la escala presupuestaria del proyecto, pero también de los contextos sociales y culturales de la producción.

Objetivos Generales

- Profundizar el conocimiento sobre las posibilidades expresivas de la imagen digital a través del análisis y manejo de las herramientas técnicas y estéticas.
- Generar un conocimiento integral que posibilite una constante actualización y adaptación a las nuevas tecnologías, los nuevos formatos y las diversas formas de consumo audiovisual.

Objetivos Específicos

Que los estudiantes:

- Incorporen conocimientos técnicos sobre la imagen digital y de video que les permitan proyectar y desarrollar estéticas visuales particulares.
- Utilicen expresivamente las herramientas de cámara e iluminación en diversos soportes y medios digitales.
- Desarrollen procesos creativos fotográficos, desde la concepción de la idea hasta la materialización de las imágenes en pos de la construcción de climas y relatos.
- Utilicen referencias visuales de múltiples medios contemporáneos para la construcción y comunicación de propuestas estilísticas en equipos interdisciplinarios.
- Fortalecer la dinámica del trabajo grupal y de la división de roles en el equipo de fotografía.

Evaluación

Al ser una materia de promoción directa, las condiciones para su finalización son: poseer el 80% asistencia y el 100% trabajos prácticos y evaluaciones aprobadas con 6 puntos o más.

Al finalizar cada cuatrimestre se realiza una evaluación individual de cada estudiante que se promedia con las notas de los trabajos prácticos grupales que se desarrollan a lo largo del año. En ambas instancias se tienen en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

- Elaboración de propuestas estéticas originales.
- Análisis estético y técnico de imágenes.
- Uso plástico de las herramientas técnicas.
- Aplicación práctica de conceptos teóricos.
- Presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos.

- Uso de lenguaje técnico.

Unidades (Ejes Temáticos)

- **La materialidad en las Artes Audiovisuales: Fundamentos tecnológicos del funcionamiento de las cámaras digitales.** Sensores, ópticas y accesorios. Procesamiento de la imagen.
- **La dirección de fotografía en Ficción y Documental.**
- **Dimensión narrativa de la imagen en movimiento.** Movimientos de cámara y narrativa. El cuerpo y la cámara.
- **Sistemas de montaje y gripería.** El rol del Grip y el Gaffer (Buscar y/o generar bibliografía)
- **Formatos Electrónicos.** Imagen digital. Compresiones: Ejemplos. Formatos de registro, postproducción y exhibición.
- **Flujos de trabajo** en cine, televisión y otros medios.
- **Exposición:** mediciones y fotometreo. Ratio de contraste. Control de la cantidad de luz. Reflectancia y gris medio. Latitud.
- **Sistema zonal.** Planificación de una puesta de iluminación a partir de los tonos que se quieren obtener en la imagen final. Relación del sistema zonal con las curvas de gamma de los dispositivos de captura y reproducción de imagen digital.
- **Climas lumínicos.** Relación entre sistema zonal, exposición y claves tonales para la construcción de dramatismo en la luz.
- **Televisión y nuevos formatos.** Puesta de cámara e iluminación de video y cine digital a dos o más cámaras. Streaming. Redes sociales. Relaciones de aspecto no tradicionales.
- **Electricidad básica y Seguridad en Set.**

Propuesta Metodológica.

La cursada se divide en dos instancias permeables de teóricos y comisiones de prácticos. En ambas se parte de la práctica y experimentación para arribar a la conceptualización y sistematización de los contenidos técnicos y teóricos. En esa dinámica, el uso constante del set y de los equipos de la Facultad se vuelven imprescindibles para comprender la utilidad de las herramientas y para que los estudiantes se habitúen a ese tipo de espacios y herramientas de trabajo. Los prácticos, por su lado, también tienen como objetivo acompañar a los estudiantes en el desarrollo de proyectos audiovisuales

(trabajos prácticos), fomentando una producción de obra que tenga en cuenta no solo los recursos técnicos y su correcta aplicación, sino también los modos de representación de los contenidos abordados y los diversos esquemas de producción existentes.

El espacio áulico prioriza las actividades de experimentación y trabajo con los dispositivos, vinculando el uso de las herramientas técnicas a los proyectos artísticos grupales que conforman cada trabajo práctico, trabajando en primer lugar sobre las propuestas estilísticas, para desde allí reconocer los recursos técnicos como herramientas necesarias para la materialización de una estética visual. De esta manera, se tiende a que el aprendizaje surja de una necesidad propia del estudiante y sus proyectos.

Bibliografía:

ANSEL ADAMS - El Sistema Zonal

ARONOVICH, RICARDO - Exponer una Historia. Madrid, Gedisa, 1997.

DENEVI, RODOLFO - Introducción a la Cinematografía. Buenos Aires, E. S.I.C.A, 2004.

ALMENDROS CUYAS, NESTOR - Días de Una Cámara. Madrid, Gedisa, 1997.

BETHENCOURT MACHADO, TOMAS - Sistema de Televisión Clásicos y Avanzados. Centro de Información RTVE, Madrid, 1991.

BROWN, BLAIN - Iluminación en Cine y Televisión. Escuela de Cine y Video, 1992. (Cap: 3, 6, 10 y 12)

LOBEL L, DUBOIS - Manual de Sensitometría. La Técnica de Medición de los Materiales Fotográficos. Barcelona, Ed. Omega, 1973.

DAVID, PHIL - Mas Alla del Sistema Zonal. Madrid España, 1995.

Artículos de Edi Walger en Color Doctor: <https://www.facebook.com/edicolordoctor>
www.ediwalger.com.ar

VAN HURKMAN, ALEXIS, Color Correction Handbook

Artículos de VAN HURKMAN sobre post e imagen digital: <http://vanhurkman.com/>

CARRASCO, JORGE, Cine y TV digital. Manual Técnico, UNIVERSITAT DE BARCELONA, Barcelona, 2010

LOISELUEX, JACQUES – La Luz en el Cine. 2007

PARRA ALFONSO – Realismo Fotográfico, Fotografía Natural. Año 2007