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

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

Docentes

Titular: Lic. Franco Palazzo
Adjuntos: Lic. Luisina Anderson
Prof. Franco Cerana
Jefe de Trabajos Prácticos: Prof. Leandro Rodríguez
Auxiliares: Lic. Natalia Dagatti
Prof. Alejandro Magneres
Lic. Juana Solassi
Paloma Torello

Fundamentación y Propuesta Pedagógica

La materia Iluminación y Cámara I se enmarca en el primer año de la carrera Artes Audiovisuales. Aborda el estudio de los conocimientos vinculados al ejercicio de la dirección de fotografía y representa el primer acercamiento del estudiante, en el marco de la carrera, al pensamiento y diseño de la imagen fotográfica-audiovisual.

La enseñanza de la disciplina se caracterizó tradicionalmente por partir de las herramientas técnicas específicas -diafragma, ópticas, esquemas de iluminación- priorizando el conocimiento técnico y careciendo de abordajes críticos. Este diseño pedagógico respondió a la necesidad de utilizar y controlar tecnologías de captura y reproducción de imágenes en movimiento que se tornaban complejas y de muy difícil acceso. Los cambios tecnológicos de las últimas décadas y los diversos modos de producción y consumo de imágenes audiovisuales que éstos produjeron, hacen imprescindible replantear el diseño pedagógico de este tipo de asignaturas. Los estudiantes ya no son sujetos ajenos a la producción audiovisual, están muy habituados a ella y constantemente producen y consumen imágenes.

La Cátedra A propone, entonces, invertir esta concepción tradicional de la disciplina, estableciendo que los conocimientos técnicos deben desprenderse de las necesidades

plásticas. Los objetivos de la propuesta se focalizan en la plástica de la imagen en movimiento, trabajada a partir de dos ejes fundamentales: el *clima lumínico* y la *composición*. Se busca que, a través del análisis, el pensamiento sobre la imagen y la producción, el estudiante se encuentre con la necesidad de resolver ciertos problemas técnicos, experimente posibles soluciones y arribe, de esta manera, a los conocimientos técnicos específicos.

Los cimientos de la propuesta son los estudios de los aspectos visuales, climas y sensaciones que se pueden trabajar desde la imagen en movimiento. Se pone el acento en educar la mirada, y esto lleva a elegir qué mirada queremos fomentar. Aspiramos a que los estudiantes sean generadores de identidad, de una imagen sensible con la que se sientan representados. Por lo que, consciente de su rol en la formación de artistas, comunicadores y formadores de opinión, la cátedra apunta a la deconstrucción de estereotipos, con una mirada situada en los contextos de producción de los estudiantes y con una perspectiva latinoamericana y de género, haciendo hincapié en las formas de representación, que atraviesan transversalmente todo el programa.

Las producciones audiovisuales son, en esencia, un trabajo interdisciplinar y de equipo, por esto es importante fomentar, desde el inicio, la división de roles y tareas dentro de los grupos de trabajo, así como el intercambio con otras materias de la carrera y de la Facultad de Bellas Artes. Si bien la materia forma parte de los conocimientos específicos de la orientación Dirección de Fotografía, es sustancial tener en cuenta que también es parte de la currícula de otras tres orientaciones (Dirección, Guión y Teoría y crítica) y del Profesorado. Existe entonces un doble propósito, por un lado, construir una base sólida para la dirección de fotografía y, por otro, brindar los conocimientos estéticos sobre la imagen audiovisual que resulten útiles para todas las áreas.

Objetivos Generales

- Explorar las posibilidades expresivas de la imagen audiovisual, a través del análisis y manejo de las herramientas técnicas y estéticas, en pos de la construcción de climas y relatos.
- Propiciar la constante actualización y adaptación a las nuevas tecnologías, los nuevos formatos y las diversas formas de consumo audiovisual.

Objetivos Específicos

Que los estudiantes:

- Adquieran conocimientos teóricos que permitan un análisis profundo de las imágenes audiovisuales, fotográficas y pictóricas.
- Experimenten el proceso creativo fotográfico, desde la concepción de la idea hasta la materialización de la imagen audiovisual.
- Comprendan la utilidad del uso de referentes visuales para la construcción y comunicación del estilo.

- Utilicen expresivamente las herramientas de la cámara y la iluminación para llevar a cabo proyectos artísticos.
- Se adapten a las diversas condiciones y escalas de producción.
- Aprendan las funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo de fotografía.
- Fortalezcan la dinámica del trabajo en equipo y de la división de roles, valorando las posibilidades de la interacción interdisciplinaria.
- Conozcan estilos cinematográficos contemporáneos en relación con sus antecesores, poniendo especial énfasis en la producción latinoamericana.
- Adquieran una concepción crítica e ideologizada de la construcción de la imagen audiovisual.

Metodología

Desde una perspectiva pedagógica, el eje central a la hora de conceptualizar los conocimientos vinculados a esta disciplina no pasa solamente por enseñar una serie de códigos o reglas visuales que después puedan ser aplicados - o transgredidos-, sino que es fundamental que quienes cursan esta materia puedan comprender 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.

El avance y acceso masivo a las tecnologías de producción y reproducción de imágenes hace que los estudiantes lleguen a las aulas de Iluminación y Cámara con diversas experiencias tanto en la captura como en el consumo de imágenes. Por esto, la cátedra propone que estos conocimientos previos sean el punto de partida para el desarrollo de los conceptos. Se trabaja en primer lugar sobre las propuestas estilísticas y desde allí se incentiva a investigar y experimentar los recursos técnicos de la disciplina. De esta manera, el aprendizaje de los aspectos técnicos específicos surgirá de una necesidad estética propia del estudiante.

La cursada se divide en dos instancias permeables de teóricos y comisiones de prácticos. En ambas se parte de la práctica y experimentación (análisis de imágenes, armado de puestas en el set, etc.) 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.

Evaluación

Al ser una materia de promoción directa, las condiciones para su finalización son: poseer el 80% asistencia y el 100% trabajos prácticos y todas las 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 desarrollados 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.

Contenidos (ejes temáticos)

La cátedra propone la división de contenidos en ejes temáticos transversales al desarrollo de los proyectos de los estudiantes, por lo que los siguientes contenidos no deben ser considerados de manera diacrónica, sino sincrónica.

<u>Dirección de fotografía</u>

Recorrido hacia una definición teórica de la Dirección de Fotografía. Conocimientos requeridos y competencias de la Dirección de Fotografía. El trabajo interdisciplinario con el resto de las áreas. Relación con la dirección de arte en particular. Roles dentro del equipo de foto. Utilidad práctica en otras áreas (guion, dirección, producción, montaje) de conocer cuestiones de la dirección de fotografía. Problemática laboral y de reconocimiento de las minorías en el cine en general y en la dirección de fotografía en particular. Herramientas para el diálogo interdisciplinario. Referencias visuales, guión técnico, storyboard y plantas de luces.

<u>Composición</u>

Análisis de la unidad: forma-contenido. Relación figura-fondo. La dinámica del contraste (de tonos, de color, de textura, de movimiento). Tamaños de planos, encuadre, marcos y ratios. Tensión y Armonía. Equilibrio y desequilibrio. El ritmo. Aguzamiento y ambigüedad. Reglas y estructuras clásicas (división áurea, aire en la mirada, ley de 180°). Composición en movimiento. El rol de la persona encargada de la cámara.

Representación y construcción de la imagen audiovisual

Los referentes, estilos y géneros audiovisuales. La representación. La cuestión de género, etnia y clase en la representación (estereotipos, sexualidades, deconstrucción y análisis crítico de ciertas prácticas).

Clima lumínico

La luz diegética: naturalista versus plástica. Uso expresivo del material lumínico. Contraste tonal y ratio de contraste. Rango dinámico y latitud. Cualidades de la luz (cantidad y calidad). Las sombras (dureza de la luz y contraste). Ley de Lambert. Ataque de la luz. Funciones de la luz (puesta básica). Luz dinámica: movimiento, textura. Luz Natural y luz artificial. Cualidades plásticas de las fuentes de luz más habituales: espectros, Índice de Reproducción Cromática (IRC), textura, color. Labor del Gaffer.

Exposición

Variables de exposición. Escalas. Dobles y mitades. Ley de reciprocidad. Características generales de los materiales sensibles: sensores y fílmico. Relación entre la fotografía dinámica y la fotografía fija.

Color

Paleta de colores. El color de los objetos versus el color de la luz. Síntesis aditiva y sustractiva. Equilibrio cromático. Temperatura color y Tint. Filtros. Matiz, saturación y luminosidad. El trabajo interdisciplinario con el departamento de arte y herramientas para el diálogo.

Textura

La textura, el grano y el ruido. El foco. Figura-fondo y profundidad de campo. Cálculos de profundidad de campo. Labor de la persona encargada del foco.

Representación Espacial

Distancia cámara-objeto, tiro de cámara, espacialidad, perspectiva. Objetivos (óptica), distancia focal. Ángulo de captura. Construcción de la lente, lentillas accesorias. Factor de recorte (crop factor). Percepción del espacio a través de los objetivos.

Representación Temporal

Cadencia de cuadros. Cámara rápida y lenta. Velocidad de obturación. Fillage y Strobo. Tiempo de lectura. Movimientos de cámara.

Postproducción

Conceptos generales y funciones de la corrección de color. Vínculo con la etapa de preproducción y rodaje. Correcciones primarias. Curvas de contraste y color. Revelado digital.

Bibliografía

Almendros, Néstor (1982). *Días de una cámara.* Barcelona: Seix Barral.

Arnheim, R. (2002). *Arte y percepción visual.* Psicología del ojo creador. Alianza Editorial.

Aronovich, Ricardo (1997). *Exponer una historia.* Barcelona: Gedisa.

Aumont, J. (1992). *La Imagen.* Barcelona: Paidós.

Bonitzer, Pascal (2007). *Desencuadres. Cine y pintura.* Buenos Aires: Santiago Arcor Editor.

Brown, Blain (1992). *Iluminación en cine y televisión.* Escuela de Cine y Video.

Brown, Blain (2002). *Cinematografía. Teoría y práctica.* Barcelona: Omega.

Carrasco, Jorge (2010). *Cine y TV digital. Manual Técnico.* Barcelona: UNIVERSITAT DE BARCELONA.

Ettedgui, Peter (1999). *Directores de Fotografía.* Barcelona: Océano.

Goodridge, Mike y Crierson, Tim (2012). *Direccion De Fotografia Cinematografica.* Blume

Jover Ruiz, Fernando (2017). *Control de la iluminación y dirección de fotografía en producciones audiovisuales.* México: Alfaomega.

Kandinsky, Wassily (2007). *Punto y linea sobre plano.* La Plata: Terramar.

Lara Chavez, Hugo y Lozano, Elisa (2011). *Luces, cámara, acción. Cinefotógrafos del cine mexicano 1931-2011.* México: Cineteca.

Loiseleux, Jacques (2005). *La luz en el cine: cómo se ilumina con palabras, cómo se escribe con luz.* Barcelona: Paidós.

Nykvist, Sven (2002). *Culto a la luz.* Madrid: Ed del Imán.

Rizzi, Paola y Teyssie, María Inés (2008). *Catálogo ADF.* Buenos Aires: ADF.

Satarain, Mónica Lilian (2016). *Los referentes pictóricos y la puesta en escena del imaginario cultural en el cine iberoamericano moderno y contemporáneo.* La Plata: UNLP.

Sirlin, Eli (2005). *La luz en el teatro.* Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro.

Tirard, Laurent (2007). *Lecciones de cine.* Barcelona: Paidós.

Tirard, Laurent (2008). *Más lecciones de cine.* Barcelona: Paidós.

Caivano, Jose Luis; Amuchastegui, Rodrigo; Lopez, Mabel (2004). *Color: Arte, Diseño, Tecnología y Enseñanza.* Buenos Aires: AgenColor.

Revistas:

ADF. Buenos Aires: Asociación Argentina de Autores de Fotografía Cinematográfica.

American Cinematographer. American Society of Cinematographers.