

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Profesorado en Artes Audiovisuales

Año: Segundo

Unidad curricular: FOTOGRAFÍA e ILUMINACIÓN AUDIOVISUAL

División: 2

Turno: Mañana

Año lectivo: 2023

Horas semanales: 3 horas cátedra

Docente: Lic. Mónica Fessel

Modalidad: Taller

Correlativas previas: Fotografía, Tecnologías Audiovisuales Específicas y Poéticas Audiovisuales.

Correlativas posteriores: Realización II, Guión, Montaje y Práctica Docente III.

Objetivos:

- Conocer y explorar las posibilidades plásticas de la luz y el color tanto en la fotografía fija como en la imagen en movimiento;
 - conocer los aspectos técnicos de la iluminación en la imagen fija y en movimiento;
 - reconocer la importancia de la previsualización, la medición fotométrica y su relación con la exposición en el trabajo con la iluminación;
 - poner en práctica técnicas fotográficas y de iluminación para la resolución de situaciones para la escena audiovisual.
-

Ejes de contenidos: (descriptores)

Movimientos artísticos y nociones históricas de la luz. Pintura y cine, influencias: El barroco y el romanticismo. Su incidencia en el cine. La influencia del expresionismo en el cine. El cine de Pasolini y Greenaway y su relación con la plástica. Robert Wilson. Carácter plástico de imagen audiovisual. La iluminación en estilos y géneros. Fuentes, calidades y modelación. Campo audiovisual. Profundidad visual. El color: El color y la luz. Mezclas aditivas y mezclas sustractivas. La luz y el color como motivos en si mismos (luz y color "naturales" y pictóricos). Filtros. Sistemas de medición. Cámaras, soportes y agarres. Ópticas. Técnicas de movimiento del encuadre. Tratamiento electrónico. Esquemas de trabajo con accesorios de difusión, Control de la luz de relleno. High Key. El uso habitual del flash portátil en directo y rebotado. Manual, Automático y TTL. Procesos de postproducción de la imagen, estética y flujos de trabajo.

Desarrollo de contenidos:

UNIDAD 1: LA LUZ EN LA IMAGEN AUDIOVISUAL

Carácter plástico de imagen audiovisual. Introducción a la dirección de fotografía y su realización.

UNIDAD 2: LA LUZ: CANTIDAD, CALIDAD Y DIRECCIÓN

Fundamentos de la iluminación. La luz. Fuentes, calidades y modelación.

Fotometría y sistemas de medición. Luz incidente y reflejada. Variables de exposición. Exposición correcta, subexposición, sobreexposición.

Equipos y materiales de iluminación. La iluminación según su direccionalidad: órbita de iluminación.

La iluminación según su calidad: difusión.

UNIDAD 3: LA LUZ Y EL COLOR

El color y la luz. Colores primarios luz. Mezclas aditivas y mezclas sustractivas. Temperatura color: concepto y utilización. Filtros de corrección. Balance de Blanco. La luz y el color como motivos en sí mismos. Estilos.

UNIDAD 4: PUESTA DE LUCES

Interpretación de la luz natural. La luz como modeladora. La sombra como recurso plástico y expresivo.

Iluminación clásica. Esquema básico de iluminación. Control de la luz de relleno. Claves tonales, clave alta (high key), media o baja (low key). Interrelaciones y Mediciones. Campo audiovisual. Iluminación de superficies planas y espacial. Profundidad visual. Iluminación del movimiento.

UNIDAD 5: LA PINTURA Y LA IMAGEN CINEMATOGRAFICA

Movimientos artísticos y nociones históricas de la luz. Pintura y cine, influencias: El barroco y el romanticismo. Su incidencia en el cine. La influencia del expresionismo en el cine.

Trabajos prácticos:

TP1: Fotometría y valor de exposición

Para la realización de este trabajo práctico, los estudiantes realizarán distintas tomas fotográficas siguiendo las especificaciones dadas por la docente. El trabajo será grupal (3/4 estudiantes) y se realizará en clase aplicando los conceptos desarrollados. Los estudiantes deberán tomar nota de las características técnicas de las tomas realizadas y adjuntarlas a la entrega.

El práctico se organizará en dos partes:

1. En la primera parte, cada grupo realizará 3 series de 5 fotografías cada una: 1 toma a un cartón gris, 1 toma a un cartón marrón, 1 toma a un cartón negro, 1 toma a un cartón blanco, 1 toma mitad blanca y mitad negra. Trabajarán con luz incandescente y la corrección de balance de blanco personalizado. En todos los casos se trabajará con trípode.

- Serie A: Realizar las fotografías con luz directa, midiendo luz reflejada con la cámara.

- Serie B: Realizar las fotografías con luz directa, midiendo luz reflejada con el fotómetro de mano.

- Serie C: Realizar las fotografías con luz directa, midiendo luz incidente con el fotómetro de mano.

2. En la segunda, el grupo observará las fotografías realizadas, sus diferencias y/o particularidades, propondrá explicaciones y conclusiones. Luego preparará su exposición oral con las tomas realizadas para el resto de la clase.

Objetivos: Que los estudiantes reconozcan e investiguen las diferentes formas de medir la luz continua. Que los estudiantes observen las diferencias de absorción y reflexión de la luz y cómo incide en la medición fotométrica.

TP2: Órbita de Iluminación

Para la realización de este trabajo práctico, los estudiantes realizarán distintas tomas fotográficas siguiendo las especificaciones dadas por la docente. El trabajo será grupal (3/4 estudiantes) y se realizará en clase aplicando los conceptos desarrollados. Los estudiantes deberán tomar nota de las características técnicas de las tomas realizadas y adjuntarlas a la entrega.

El práctico se organizará en dos partes:

1. En la primera, cada grupo realizará 2 series de fotografías tomando un mismo sujeto u objeto y deberán trabajar con luz incandescente y la corrección de balance de blanco en automático. En todos los casos se trabajará con trípode.
 - Serie A: Realizar 8 fotografías con luz directa, cada una con una posición básica de iluminación.
 - Serie B: Elegir 4 posiciones básicas de iluminación y realizar 8 fotografías: 4 con luz reflejada y 4 con luz transmitida.
2. En la segunda, el grupo observará las fotografías realizadas, sus diferencias y/o particularidades, propondrá explicaciones y conclusiones. Luego preparará su exposición oral para el resto de la clase adjuntando la puesta de cámara y plantas de iluminación y las fotografías realizadas.

Objetivos: Que les estudiantes reconozcan las posibilidades técnico-expresivas del esquema básico de iluminación y de las distintas calidades de luz.

TP3: Temperatura de color y balance de blancos

Para la realización de este trabajo práctico, les estudiantes realizarán distintas tomas fotográficas siguiendo las especificaciones dadas por la docente. El trabajo será grupal (3/4 alumnos) y se realizará fuera de clase. Les estudiantes deberán tomar nota de las características técnicas de las tomas realizadas y adjuntarlas a la entrega.

El práctico se organizará en dos partes:

1. En la primera, cada grupo realizará 5 series de 5 fotografías c/u utilizando los siguientes tipos de luz: sol directo, incandescente, fluorescente, led y luz de vela.

Serie A: Realizar 5 fotografías, una con cada tipo de luz. Utilizar el balance de blanco en luz día.

Serie B: Realizar 5 fotografías, una con cada tipo de luz. Utilizar balance de blanco automático.

Serie C: Realizar 5 fotografías, una con cada tipo de luz. Utilizar balance de blanco personalizado. (solamente si tienen esta opción)

Serie D: Realizar 5 fotografías, una con cada tipo de luz. Utilizar en cada caso los filtros correctores (pre-seteados) que consideren más adecuados a la situación de luz.

Serie E: Realizar 5 fotografías, una con cada tipo de luz. Utilizar la temperatura de color y el balance de blanco como recurso expresivo.

2. En la segunda, el grupo observará las fotografías realizadas, sus diferencias y/o particularidades, propondrá explicaciones y conclusiones. Cada grupo entregará los archivos crudos en JPG en una carpeta identificada con el nombre del grupo (para esto se les dará un link a un one-drive específico) y elaborará un informe que deberá estar tipeado e impreso y se entregará en clase incluyendo además las especificaciones técnicas de las tomas realizadas. Luego preparará su exposición oral para el resto de la clase.

Objetivos:

Que les estudiantes ejerciten la resolución de la exposición fotográfica, reconozcan las dominantes de color de cada tipo de fuente, reconozcan las posibilidades de corrección que ofrece la cámara y las posibilidades técnico-expresivas que conlleva su uso.

TP4: Esquema básico de Iluminación con dos fuentes continuas

Para la realización de este trabajo práctico, les estudiantes realizarán distintas tomas fotográficas con dos fuentes continuas a elección. El trabajo será grupal (3/4 estudiantes) y se realizará en clase aplicando los conceptos desarrollados. Les estudiantes deberán tomar nota de las características técnicas de las tomas realizadas y adjuntarlas a la entrega.

El práctico se organizará en tres partes:

1. En la primera, cada integrante del grupo realizará la planificación de una toma (deberán llevarla a clase el día de realización de las tomas) incluyendo:

- una planta de toma con referencia al eje cámara-sujeto y tamaño de plano;

- la iluminación: una luz principal y una luz secundaria con la indicación de la diferencia de intensidad en puntos de exposición;

- calidad de la luz que van a utilizar y dirección.

2. En la segunda, cada grupo realizará las tomas fotográficas siguiendo cada una de las planificaciones, haciendo las mediciones fotométricas respectivas y tomando nota de las características técnicas de las tomas realizadas. La propuesta es que cada integrante dirija la toma que planificó.

3. En la tercera, el grupo observará las fotografías realizadas, sus diferencias y/o particularidades, propondrá explicaciones y conclusiones. Cada grupo entregará los archivos crudos en JPG en una carpeta identificada con el nombre del grupo (para esto se les dará un link a un one-drive específico) y elaborará un informe que deberá estar tipeado e impreso y se entregará en clase incluyendo además las especificaciones técnicas de las tomas realizadas y las planificaciones. Luego preparará su exposición oral para el resto de la clase.

Objetivos:

Que los estudiantes ejerciten la planificación de las tomas a realizar. Que ejerciten y reconozcan las posibilidades técnico-expresivas del esquema básico de iluminación con dos fuentes. Que ejerciten y reconozcan la importancia de la previsualización y la medición fotométrica.

TP5: Esquema básico de Iluminación con tres fuentes continuas

Para la realización de este trabajo práctico, los estudiantes realizarán distintas tomas fotográficas con tres fuentes continuas a elección. El trabajo será grupal (3/4 estudiantes) y se realizará en clase aplicando los conceptos desarrollados. Los estudiantes deberán tomar nota de las características técnicas de las tomas realizadas y adjuntarlas a la entrega.

El práctico se organizará en tres partes:

1. En la primera, cada integrante del grupo elegirá un frame de una película, estudiará la iluminación para intentar recrearla y realizará la planificación de la toma a realizar incluyendo:
 - el frame elegido;
 - una planta de toma con referencia al eje cámara-sujetx y tamaño de plano;
 - el diseño de la iluminación: luz principal y secundarias y/o de efecto, dirección y calidad. Indicar las diferencias de intensidades en puntos de exposición.
2. En la segunda, cada grupo realizará las tomas fotográficas siguiendo cada una de las planificaciones, haciendo las mediciones fotométricas respectivas y tomando nota de las características técnicas de las tomas realizadas. La propuesta es que cada integrante dirija la toma que planificó.
3. En la tercera, el grupo observará las fotografías realizadas, sus diferencias y/o particularidades, propondrá explicaciones y conclusiones. Cada grupo entregará los archivos crudos en JPG en una carpeta identificada con el nombre del grupo (para esto se les dará un link a un one-drive específico) y elaborará un informe que deberá estar tipeado e impreso y se entregará en clase incluyendo además las especificaciones técnicas de las tomas realizadas y las planificaciones. Luego preparará su exposición oral para el resto de la clase.

Objetivos: Que los estudiantes ejerciten el estudio de la iluminación y la planificación de las tomas a realizar. Que ejerciten y reconozcan las posibilidades técnico-expresivas del esquema básico de iluminación con tres fuentes. Que ejerciten y reconozcan la importancia de la previsualización y la medición fotométrica.

Criterios de evaluación y promoción:

Se proponen dos instancias de evaluación. Una permanente, continua y procesual en el trabajo en clases y otra instancia puntual, parcial y teórico-práctica consistente en cinco trabajos prácticos y un trabajo práctico integrador con carácter de parcial.

Para regularizar Fotografía e iluminación audiovisual cada estudiante deberá:

1. cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas,
2. aprobar la evaluación procesual, continua,
3. entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos o sus recuperatorios con una nota mínima de 6 puntos.
4. aprobar el trabajo práctico integrador o su recuperatorio con una nota mínima de 6 puntos.

Para promover Fotografía e iluminación audiovisual cada estudiante deberá:

1. cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas,
2. aprobar la evaluación procesual, continua,

3. entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos con una nota mínima de 8 puntos,
4. aprobar el trabajo práctico integrador con una nota mínima de 8 puntos.

Para aprobar Fotografía, los estudiantes que no hayan promovido, podrán presentarse a rendir un examen oral hasta dos turnos consecutivos posteriores a su ciclo lectivo (en noviembre/diciembre y febrero/marzo).

Bibliografía:

Básica:

- Almendros, Néstor. *Días de una cámara*. Barcelona, Seix Barral, 1982.
- Aronovich, Ricardo: *Exponer una historia. La fotografía cinematográfica*. Gedisa. Barcelona, 2005.
- Aumont, Jacques: *El ojo interminable; cine y pintura*. Barcelona: Paidós, 1997.
- Freeman, Michael: *EXPOSICIÓN*. Blume. Barcelona, 2012.
- Langford, Michel y otros: *Fotografía básica. Guía para fotógrafos*. Omega. Barcelona, 2011. Selección de los siguientes capítulos:
Cap. 2 Luz: Formación de la imagen pp. 31-40
Cap. 7 Iluminación: principios y equipo pp. 131-158
Cap. 9 Películas y filtros pp.217-231
Cap. 10 Medición de la exposición. pp. 232-263
- Loiseleux, Jacques: *La luz en el cine. Cómo se ilumina con palabras. Cómo se escribe con la luz*. Barcelona: Paidós, 2005.

Ampliatoria:

- Aumont, Jacques: *La Imagen*. Barcelona: Paidós, 1992.
- Barthes, Roland (1990), *La cámara lucida*. Buenos Aires: Paidós.

FESSEL, MÓNICA
Docente a cargo

ZECCA, SANTIAGO
Coordinador de área

VIEGUER, MARCELO
Regente

MATTEUCCI, FEDERICO
Director