

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Realización Audiovisual

Año: 2°

Unidad curricular: ILUMINACIÓN I

División: Com 2

Turno: Noche

Año lectivo: 2024

Horas semanales: 3 horas cátedra

Docentes: PRIASCO, Débora

Modalidad: Taller

Correlativas previas: Fotografía

Correlativas posteriores: Iluminación II

FUNDAMENTACIÓN

Nuestro propósito fundamental radica en la presentación de recursos de naturaleza técnica y estética que permitan abordar de manera integral la concepción lumínica en el ámbito cinematográfico. Dicha aproximación se construye desde una perspectiva profesional y creativa, con la aspiración primordial de adquirir un amplio dominio tanto de las cuestiones técnicas como de la narrativa subyacente en el arte de la iluminación dentro del ámbito audiovisual.

Para este taller nuestro interés gravita en la facilitación de un acompañamiento sólido a los estudiantes en su camino hacia la consolidación de competencias tanto técnicas como estéticas. Este proceso está intrínsecamente ligado al desarrollo de contenidos que desempeñan un papel crucial en el fomento de la autonomía intelectual y la promoción del pensamiento divergente.

OBJETIVOS GENERALES y ESPECÍFICOS

1 - Dominar las Técnicas Lumínicas: Desarrollar un dominio de las técnicas y herramientas de iluminación utilizadas en la producción audiovisual, a incluir desde la comprensión de los equipos hasta la aplicación práctica en diversos contextos narrativos y estéticos.

2 - Analizar la Función Narrativa de la Iluminación: Explorar la relación entre la iluminación y la narrativa audiovisual, evaluando cómo diferentes enfoques lumínicos pueden afectar la percepción emocional de una escena y contribuir a la construcción de atmósferas y estados de ánimos específicos.

3 - Fomentar la Creatividad Estética: Estimular la capacidad creativa de los estudiantes para concebir soluciones lumínicas innovadoras y estéticamente enriquecedoras que complementen y enriquezcan la narrativa audiovisual.

4 - Promover la Colaboración y el Trabajo en Equipo: Facilitar experiencias de aprendizaje que fomenten la colaboración efectiva entre los estudiantes. A través de proyectos prácticos, se busca que los estudiantes trabajen en equipos interdisciplinarios, donde cada miembro aporte sus habilidades específicas para lograr una experiencia integral y coherente que respalde la visión artística y narrativa del proyecto.

5 - Fomentar la Responsabilidad y el Cuidado de los Materiales: Educar sobre la importancia del cuidado adecuado de los equipos, la manipulación segura y el almacenamiento apropiado para asegurar su óptimo funcionamiento. Se les encomendará el uso responsable contribuyendo a la eficiencia y durabilidad de los recursos lumínicos.

CONTENIDOS POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad I

Fundamentos de la luz. Principios generales y desarrollo histórico acerca de su interpretación como fenómeno. Condición esencial y propiedades. Reflexión, transmisión y absorción. Reflexión y absorción del color y la escala de grises. Dispersión y temperatura de color. Teorías: Corpuscular y ondulatoria. Composición espectral: Longitud de ondas. Espectrómetro. Descomposición: Atributos. Las escuelas "realistas" en la imagen pictórica.

Unidad II

La iluminación según condición, función, calidad, posición y dirección. Orbita de luz. Equipos y materiales de iluminación. Lámparas, modificadores, difusores, filtros correctores y de efecto, ND y polarizadores. Banderas y relleno negativo. Tipologías y nomenclaturas. Luminarias: usos específicos, y prestaciones. Cuidado y mantenimiento.

Unidad III

La luz como modeladora y luz disponible. Iluminación clásica. Cuatro Luces: Principal, Relleno, Recorte y Ambientación del espacio. Ley inversa del cuadrado. Relación de Contraste. Recursos: Plantas de Luz y Esquemas. Puesta interior y exterior, día y noche. Iluminación del movimiento. Ejes de acción y dirección.

Unidad IV

Fotometría. Unidades de medida. Mediciones. Tarjeta Gris, el histograma como forma de medición. Tipos. Fotómetros y luxómetros. Mediciones en video.

Unidad V

Colorimetría. Síntesis aditiva y sustractiva. Temperatura de color. Unidades de medida. Principios y control. Dominantes. Filtros.

PRÁCTICAS EN CLASES

- Protocolos de trabajo con cámara y luces - Organización y orden del set - Setting de cámara - Control de la exposición - Balance de blancos - Puesta básica para retrato.
- Setting avanzado de cámara - Puesta avanzada - Tipos de luminarias - Accesorios para el control de la luz.
- La óptica como herramienta narrativa - Puesta básica para práctica.
- El foco y los movimientos de cámara - Puesta básica para práctica.
- Puesta avanzada de luz - Clima lumínico - Luz natural vs luz artificial - Clima lumínico - Combinación de luces prácticas y luces de estudio - Dinámica escénica con personajes.

TRABAJOS PRÁCTICOS

T.P. 1 – Trabajo Grupal

Recreación de un Plano en Blanco y Negro.

El trabajo consiste en, luego de ver alguna las películas de cine negro de una lista ofrecida, escoger una y tomar un cuadro como referencia. Realizar la captura en video de la escena completa donde transcurre. El objetivo es recrear ese plano teniendo en cuenta las fuentes de luces, en tanto a su función, calidad, orbita y dirección, generando el clímax lumínico en tanto a su contraste.

Fecha tentativa de implementación: Junio

T.P. 2 – Trabajo Grupal

Recreación de un Plano en color.

El trabajo consiste en, luego de ver alguna las películas de una lista ofrecida, se puede escoger entre iluminación naturalista o expresionista, escoger una y tomar un cuadro como referencia. Realizar la captura en video de la escena completa donde transcurre. El objetivo es recrear ese plano teniendo en cuenta las fuentes de luces, en tanto a su función, calidad, orbita y dirección generando el clímax lumínico y obteniendo una iluminación mimética en tanto al color.

Fecha tentativa de implementación: Julio - Agosto

T.P. 3 – Trabajo Grupal

Generar una plata de luz en interiores con entrada de luz artificial (dando sensación de luz día natural) y por medio de una elipsis la temporalidad se transforma en un interior con luz noche.

Fecha tentativa de implementación: Septiembre

T.P. 4 – Trabajo Grupal

Aunando los 3 trabajos prácticos anteriores realizar un corto de no más de 3 minutos trabajando las distintas plantas de luz.

Fecha tentativa de implementación: Octubre.

TRABAJO PRÁCTICOS INTERDISCIPLINARIOS

El trabajo interdisciplinario contribuye a generar un pensamiento flexible, destacando habilidades de aprendizaje y facilitando el desarrollo. Por otra parte, incrementa la habilidad de acceder al conocimiento adquirido y mejorar las habilidades para la producción audiovisual.

Por tal motivo, el trabajo interdisciplinario se llevará a cabo con la materia **RAV II** sobre el **Trabajo Final: Secuencia y Relato de una emoción**, generando desde esta cátedra el armado de la propuesta creativa y las plantas de luces necesarias para los diversos escenarios. Esta vinculación consiste en el desarrollo de una estrategia que le permita mejorar la producción audiovisual.

Fecha tentativa de producción: Agosto – Septiembre - Octubre

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Para Promover: Tener como mínimo el 75 % de asistencia, aprobar el 100 % de los Trabajos Prácticos. Para acceder a la promoción directa se deberá contar con un promedio final de 8 (ocho) o más y deberá estar presente en la instancia final integradora, consistente en un coloquio sobre el Trabajo Final Interdisciplinario, antes del final de la cursada. El estudiante que no haya aprobado tendrá la posibilidad de presentarse hasta dos turnos consecutivos inmediatos posteriores a la finalización de la cursada.

Para Regularizar: Tener como mínimo el 75 % de asistencia, aprobar el 100 % de los Trabajos Prácticos con nota 6 o 7 (seis o siete). A partir del fin de la cursada, tendrá dos instancias en dos turnos consecutivos para la aprobación.

BIBLIOGRAFÍA

Obligatoria

Almendros, N. (1979). *Días de una cámara*. Seix Barral

Samuelson, D. (1988). *La cámara de Cine y el equipo de Iluminación*. R. Televisión Española

Goodridge, M y Grierson, T. (2009) *Dirección de Fotografía Cinematográfica*.

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

Rosso, P. (2019) *Control de la iluminación*. Paraninfo.

Priasco, D. Apuntes de cátedra. La Luz: Composición, funciones, calidad y direccionalidad.

Complementaria

Langford, M. (1972) *Tratado de fotografía*. Omega

Fochtman, R (1975) *El abc de la fotografía en color*. Aragón.

Priasco, D. Análisis de la Imagen en el cine clásico: Cine Negro. UNR

PRIASCO, Débora
Docente

BALSA, Fernando
Coordinador de área

Rodríguez, Leandro
Regente

MATEUCCI, Federico
Director