

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Realización Audiovisual

Año: 2°

Unidad curricular: ILUMINACIÓN II

División: Com 3

Turno: Noche

Año lectivo: 2024

Horas semanales: 3 horas cátedra

Docentes: Garfagnoli, Marcos

Modalidad: Taller

Correlativas previas: Iluminación I

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 les 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

Propiciar un espacio creativo y de trabajo, donde dialoguen la técnica y el lenguaje, desde el guion y la propuesta estética, hasta el rodaje y la post producción de color. Un espacio, a modo de taller, donde se generen herramientas narrativas, estéticas, técnicas, tecnológicas y de oficio que nos permitan diseñar y llevar adelante la dirección de fotografía de un proyecto.

Perfeccionar el conocimiento de las técnicas fotográficas en el rodaje, tanto en el trabajo de cámara como en la iluminación.

Realizar experiencias concretas de diseño y control de la imagen digital, participar orgánicamente de la actividad grupal dentro del rubro que nos compete.

CONTENIDOS POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad I

Síntesis histórica. La imagen digital. Estándares internacionales de captura y reproducción de cine y video. Display referred vs Scene referred. Archivos 'raw' y archivos de imagen procesada. Codificación Gamma y Logarítmica. Rango dinámico (SDR - HDR). Fotometría y técnicas de medición de la luz. (La carta gris y el Fotómetro, Histograma, Vectorscopio, Forma de onda, False color)

Unidad II

Profundidad de color. Espacio de color. Gammut. Formatos contenedores y códecs. Submuestreo de color. Setting avanzado de cámara - Gestión de Color - Creación de luts y trabajo con monitor de DF.

Unidad III

El foco y los movimientos de cámara - La óptica como herramienta narrativa y expresiva. Técnicas de Foco (Follow focus - Foco con monitor en tiempo real - Nuevas tecnologías de foco automático). Uso de filtros técnicos y de efecto.

Unidad IV

La iluminación cinematográfica en las diferentes concepciones estéticas. Expresionismo, realismo, naturalismo, luz clásica, luz lógica, neobarroquismo, etc. Lo bello y lo expresivo. La propuesta estética. Coherencia e identidad visual. Atmosferas sensibles. Diseño integral de un proyecto. Dinámica de set (Cámara - Foquista - Dit - Gaffer - Eléctricos) Gestión de color en set. Diseño de puesta lumínica - Luz natural, luz artificial - Uso combinado de luces prácticas y profesionales. Dinámica escénica con personajes.

PRÁCTICAS EN CLASES

- Estándares de registro y reproducción - Prueba de cámara - Display referred vs Scene referred - Setting de cámara - Uso de Curvas - Rango dinámico.
- Setting avanzado de cámara - Gestión de Color - Creación de luts y trabajo con monitor .
- El foco y los movimientos de cámara - Técnicas de Foco (Follow focus - Foco con monitor en tiempo real - Nuevas tecnologías de foco automático)

- Práctica integral de cámara y luces - Dinámica de set (Cámara - Focuista - Dit - Gaffer) - Gestión de color y uso de monitores - Herramientas de medición - Diseño de puesta lumínica - Luz natural, luz artificial - Uso combinado de luces prácticas y profesionales - Dinámica escénica con personajes. -
-
-

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 III** donde en el transcurso del año se realizarán tres producciones (trabajos prácticos de carácter promocional), dos ficciones y un documental. Generando desde esta cátedra el diseño creativo, técnico y tecnológico de cada proyecto. Esta vinculación consiste en el desarrollo de una estrategia que les permita a los alumnos mejorar la producción audiovisual en las diferentes etapas del proceso creativo. Investigación visual y narrativa, propuesta estética, plantas de luces, storyboard, plan de rodaje, dinámica de rodaje y post producción de color.

TP integrados con Rav III:

- Realización de un cortometraje adaptando una escena de una película ya realizada. Grupal.
 - El documental. Realización de manera grupal de un corto documental. División de roles y diferentes etapas de producción.
 - Trabajo práctico final. Corto ficción. Realización de un cortometraje de ficción de 10 minutos.
-

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

Ochoa, L. y Utray, F. (2019). *Contraluz: Guía 4K HDR*
Priasco, D. Apuntes de cátedra. La Luz: Composición, funciones, calidad y direccionalidad.
ARRI_LightingHandbook_Spanish_2016
Imagen Cinematográfica - Edi Walger
Teoría del Color y cine digital - del blog de Edi walger

Complementaria

Fochtman, R (1975) *El abc de la fotografía en color*. Aragón.
Priasco, D. Análisis de la Imagen en el cine moderno y postmoderno. UNR

GARFAGNOLI, Marcos
Docente

PRIASCO, Débora
Docente

BALSA, Fernando
Coordinador de área

Rodríguez, Leandro
Regente

MATEUCCI, Federico
Director