

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Profesorado en Artes Audiovisuales

Año: Segundo

Unidad curricular: FOTOGRAFÍA e ILUMINACIÓN AUDIOVISUAL

División: 2

Turno: Mañana

Año lectivo: 2025

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 si 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

TP2: Órbita de Iluminación

TP3: Temperatura de color y balance de blancos

TP4: Luz natural como modeladora

TP5: Esquema básico de Iluminación con dos fuentes continuas

TP6: Esquema básico de Iluminación con tres fuentes continuas

TP Integrador (con carácter de parcial) en conjunto con Realización 1

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 teorico-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 lúcida*. Buenos Aires: Paidós.
-

FESSEL, MÓNICA
Docente a cargo

BALSA, FERNANDO
Coordinador de área

VIEGUER, MARCELO
Regente

MATTEUCCI, FEDERICO
Director