

**Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Libre**

CARRERA/S:	Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y Licenciatura en Artes Digitales
AÑO:	2021
ASIGNATURA:	Cámara e Iluminación
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica
PRESENTACION Y OBJETIVOS:	
<p>La asignatura presenta núcleos conceptuales que permitan reconocer los aspectos principales de la operación de cámara e iluminación, con preponderancia en la producción.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adquirir una competencia lingüística audiovisual, reconociendo la semántica y sintaxis audiovisual. • Desarrollar habilidades para poder reconocer y operar distintos tipos de cámaras en el ámbito de los medios audiovisuales. • Concretar experiencias de realización audiovisuales. • Desarrollar habilidades técnicas que permitan trabajar sobre la relación entre parámetros, y poder plasmar el uso creativo de la luz en el audiovisual. • Posibilitar un manejo conceptual y realizativo de la técnica en la producción audiovisual, que permita contribuir al desarrollo del profesional. • Estimular la interpretación, el diagnóstico y la realización audiovisual, para poder entender los procesos técnicos que implican la construcción de la imagen. 	
CONTENIDOS MÍNIMOS:	
<p>Plan de estudios 2015: Resolución CS 460/15 -Cámaras de alta y baja definición. Webcams, celulares, cámara digital fotográfica, cámara de video digital. Especificidades técnicas. Sistemas de grabación. Lentes. Controles de configuración. Iluminación. Planta básica. Iluminación en estudio y en exteriores. El tratamiento de la iluminación. Calidad, intensidad, dirección. Producción</p>	

simbólica de la iluminación. Dispositivos técnicos y accesorios.

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

1. El lenguaje Audiovisual. Elementos del lenguaje audiovisual Nociones de composición y movimientos de cámara. El plano. La secuencia. La composición de la imagen.

· AAVV (2010). La guía esencial de referencia para cineastas. Eastman Kodak Company. Pp 5 - 19

· Gaudreault, A. (2007). “Del ‘cine primitivo a la cinematografía= atracción”, en Secuencias: Revista de historia del cine, N° 26.

· Getino, O. (2008), “Historia y dependencia”, en Cine argentino (entre lo posible y lo deseable).

2. Historia y usos de la cámara analógica y Digital. La cámara cinematográfica. Formatos cinematográficos y relaciones de aspecto. La cámara y la grabación de video. Variedad de formatos. Analógicos y digitales. Introducción a las funciones de cámaras. Exposición, Obturador, diafragma, foco. Relaciones entre parámetros. Profundidad de campo y profundidad de foco. Tipo de cámaras y usos de cada tipo. Registro de sonido en cámara, tipos de conexiones de micrófono.

· MARTIN, Marcel (1995), El lenguaje del cine. Cap. 2. Gedisa. Barcelona.

· BAZIN, ANDRÉ (1951). “Para acabar con la profundidad de campo”; Cahiers du cinema, n° 1

· AAVV (2011) LUMIX Guía de Venta. Dominar la Fotografía paso a Paso. Desde el know-how básico de la cámara hasta las posibilidades y técnicas de vanguardia de la fotografía digital. Panasonic

· AAVV (2006) Entender la alta definición alta definición. Avid Technology, Inc. Burlington

· Sánchez-Escalonilla, Antonio (2003). Diccionario de Creación cinematográfica. Ariel Cine. Pp. 233 – 239.

· AAVV (2010). La guía esencial de referencia para cineastas. Eastman Kodak Company. Pp 29-35 y Pp. 63-73

· ANGEL RODRÍGUEZ BRAVO (1998). La dimensión sonora del lenguaje audiovisual. Capítulo 7, el sonido en la narración audiovisual. Barcelona. Paidós.

· AAVV (2014) ARRI ALEXA Pocket Guide. Arnold & Richter Cine Technik. Munich

3. La Luz: La luz y temperatura del color. Iluminación. Fuentes de luz. Luz natural y artificial. Formas de iluminación. *Planta básica. Iluminación de estudio y en exteriores.* Planificación técnica de realización con diferentes propuestas (sucesión de planos vs plano secuencia), guion técnico, scouting de locaciones, storyboard.

- AAVV (2010). La guía esencial de referencia para cineastas. Eastman Kodak Company. Pp 19 -29
 - Bill Holshevnikoff (2016). Manual de Iluminación ARRI. ARRI. Burbank
 - DELEUZE, GILES (1983). La imagen-movimiento. Estudio sobre cine. Cuadro y plano, encuadre y guión técnico. Paidós Comunicación, Barcelona. Pp. 27 – 49
 - Rajas Fernández, Mario (2008). La poética del plano-secuencia: análisis de la enunciación fílmica en continuidad. Madrid, universidad complutense de Madrid.
 - Castillo Martínez de Olcoz, Ignacio Javier (2006). Sentido de la luz, El. Ideas, mitos y evolución de las artes y los espectáculos de la luz hasta el cine. Universitat de Barcelona. Barcelona. Pp 59-103
4. *Uso creativo de la luz.* Propuesta estética, búsquedas estilísticas y apuestas realizativas centrales. uso de referentes estéticos, modelos de uso y apropiación estilística.
- Beavais, Daniel (1989), Producir en video, Tiers – Monde, Montreal. Pp. 1-9
 - Hunter F., Biver S., Fuqua P. (2012). La Iluminación en la fotografía. Ciencia y magia, Ediciones Anaya, Madrid.
 - D. Dondis. “La Sintaxis de la imagen”. GG Diseño p.197).
 - AAVV (2010) Guía para la presentación de contenidos en la televisión digital. Consejo Asesor del SATVD-T y Universidad Nacional de La Matanza. Buenos Aires

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

El sistema de aprobación de la asignatura se rige por la normativa detallada en la Resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes (**RSC 201/18**). **Capítulo II: Evaluación y Acreditación**

<http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf>

Evaluación:

Es requerimiento obligatorio que el alumno o la alumna que desee rendir libre esta materia se contacte con la cuenta del correo electrónico de la carrera (tecnicatura.producciondigital@unq.edu.ar) al menos 30 días antes de la fecha de finales para recibir una orientación de cómo proceder. En este espacio de la web de la carrera podrá recibir más información ([Link](#)).

La evaluación consta de 2 partes.

1) Consiste en la realización individual de un video/corto de ficción en el cual aplicaran la gramática del lenguaje audiovisual este producto deberá presentarse junto con una carpeta escrita del proyecto que justifique y fundamente el material. Esta presentación deberá realizarse 15 días antes de la fecha de constitución de la mesa.

- Corto Audiovisual de 5 minutos de duración.
- Genero libre. (Introducción, nudo y desenlace).
- El corto deberá contener al menos 60 planos, en los cuales se deberá evidenciar la puesta en práctica de los lineamientos específicos del lenguaje audiovisual, trabajados en el curso regular.
- El corto deberá contener 3 situaciones lumínicas, en las cuales se evidencie la puesta en práctica de los conocimientos sobre iluminación desarrollados en el curso regular.

La presentación escrita deberá contener:

- Guión técnico, donde se evidencie la introducción, el nudo y el desenlace. El guión técnico estará limitado por las propias capacidades.
- Scouting de locaciones (Reales donde se grabaría). Por medio de fotografías integradas en una carpeta, junto con su debida explicación de cómo funcionaría la locación.
- Storyboard, con la totalidad de los planos a utilizar. Se puede dibujar a mano, dibujar monigotes o dibujos simples. La importancia radicará en que piensen los planos a utilizar. Cada plano graficado, deberá contener la siguiente información:

A - Plano utilizado.

B - Angulación.

- Planta de cámara para cada una de las escenas. (Los gráficos pueden ser esquemáticos dibujados a mano o por medio de los software especializado).
- Propuesta estética. Desarrollar una propuesta estética de no más de 2 carillas, exponer con claridad aquellas búsquedas estilísticas y apuestas realizativas centrales. Queda consignado el uso de referentes estéticos, preferentemente audiovisuales, como modelos de uso y apropiación estilística que sirvan de ejemplo para ilustrar el criterio realizativo que tomará el proyecto. Se deberá evitar el uso de metáforas o abstracciones tanto como la enumeración de recursos meramente técnicos. Tener en cuenta que el QUE voy a hacer, COMO lo voy a hacer y POR QUÉ lo voy a hacer de este modo y no de otro, suelen ser de ayuda a la hora de empezar.

FORMATO DE ENTREGA PDF. Se tomará en cuenta la presentación del material, el orden y el

formato de la carpeta.

2) La segunda parte, corresponde a la fecha del examen libre y constara de un examen escrito en base a textos seleccionados del programa. Sus núcleos conceptuales más importantes y la articulación entre ellos.

Examen (60% de la nota final)

Trabajo práctico y audiovisual (40% de la nota final) a ser entregado por correo electrónico a los evaluadores.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

- AAVV (2006) Entender la alta definición alta definición. Avid Technology, Inc. Burlington
- AAVV (2010) Guía para la presentación de contenidos en la televisión digital. Consejo Asesor del SATVD-T y Universidad Nacional de La Matanza. Buenos Aires
- AAVV (2010). La guía esencial de referencia para cineastas. Eastman Kodak Company. Pp 5 -19
- AAVV (2010). La guía esencial de referencia para cineastas. Eastman Kodak Company. Pp 29-35 y Pp. 63-73
- AAVV (2010). La guía esencial de referencia para cineastas. Eastman Kodak Company. Pp 19 - 29
- AAVV (2011) LUMIX Guía de Venta. Dominar la Fotografía paso a Paso. Desde el know-how básico de la cámara hasta las posibilidades y técnicas de vanguardia de la fotografía digital. Panasonic
- AAVV (2014) ARRI ALEXA Pocket Guide. Arnold & Richter Cine Technik. Munich
- ANGEL RODRÍGUEZ BRAVO (1998). La dimensión sonora del lenguaje audiovisual. Capitulo 7, el sonido en la narración audiovisual. Barcelona. Paidós.
- BAZIN, ANDRÉ (1951). “Para acabar con la profundidad de campo”; Cahiers du cinema, n° 1.
- BEAVALIS, DANIEL (1989), Producir en video, Tiers –Monde, Montreal. Pp. 1-9
- BILL HOLSHEVNIKOFF (2016). Manual de Iluminación ARRI. ARRI. Burbank
- CASTILLO MARTÍNEZ DE OLCOZ, IGNACIO JAVIER (2006). Sentido de la luz, El. Ideas, mitos y evolución de las artes y los espectáculos de la luz hasta el cine. Universitat de Barcelona. Barcelona. Pp59-103
- D. DONDIS. “La Sintaxis de la imagen”. GG Diseño p.197).

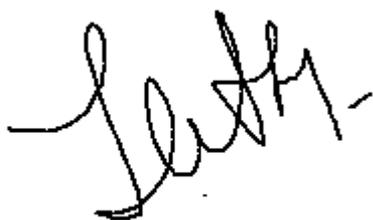
- DELEUZE, GILES (1983). La imagen-movimiento. Estudio sobre cine. Cuadro y plano, encuadre y guión técnico. Paidós Comunicación, Barcelona. Pp. 27 –49
- GAUDREAU, A. (2007). “Del cine primitivo a la cinematografía → atracción”, en Secuencias: Revista de historia del cine, N° 26.
- GETINO, O. (2008), “Historia y dependencia”, en Cine argentino (entre lo posible y lo deseable).
- HUNTER F., BIVER S., FUQUA P. (2012). La Iluminación en la fotografía. Ciencia y magia, Ediciones Anaya, Madrid.
- MARTIN, MARCEL (1995), El lenguaje del cine. Cap. 2. Gedisa. Barcelona.
- RAJAS FERNÁNDEZ, MARIO (2008). La poética del plano-secuencia: análisis de la enunciación fílmica en continuidad. Madrid, universidad complutense de Madrid.
- SÁNCHEZ-ESCALONILLA, ANTONIO (2003). Diccionario de Creación cinematográfica. Ariel Cine. Pp. 233 –239.

LINK AL DRIVE CON LA BIBLIOGRAFÍA:

https://drive.google.com/drive/folders/1SfTb45TUKLJv_gLdvrCV0PVUqrIQ5-HI?usp=sharing

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

A completar por el docente

Ileana Alejandra Matiasich
Directora de la TUPD

Firma y Aclaración:
Director de carrera