

GUÍA DOCENTE

**LA IMAGEN
CINEMATOGRAFÍA**

**GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES
AUDIOVISUALES**

CURSO 2019-2020

I.-Identificación de la asignatura	
Período de impartición:	Anual
Créditos:	6 ECTS
Modalidad:	Presencial
Idioma en el que se imparte:	Castellano
Facultad:	Facultad de Cinematografía y Nuevos Medios
Equipo docente:	Laura Sánchez-Vizcaíno Flys

II.-Presentación de la asignatura
Estilos y técnica de la cámara e iluminación cinematográfica.

III.-Competencias	
CG1	Capacidad de análisis y síntesis.
CG3	Comunicación oral y escrita de la propia lengua.
CG6	Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas).
CG7	Capacidad crítica y autocrítica.
CG11	Valoración de la diversidad y de la multiculturalidad.
CG16	Sensibilidad estética o habilidad para percibir las obras de arte desde una experiencia sensible.
CE9	Conocimiento de los principios de fotografía y cámara para audiovisual, tanto desde un punto de vista estético como técnico.
CE10	Capacidad para manejar las principales cámaras y equipos de iluminación existentes.
CE11	Conocimiento de los elementos que componen la tecnología del cine y las artes audiovisuales.
CE12	Capacidad para manejar correctamente los equipos tecnológicos utilizados en la producción audiovisual.
CE32	Conocimiento de los principales géneros cinematográficos y televisivos y sus características fundamentales.

IV.-Resultados de aprendizaje
El alumno deberá aprender a:
-Identificar las diversas funciones de cada uno de los miembros del departamento de fotografía cinematográfica. (CG1, CG3, CG6, CG7, CG11)
-Mostrar habilidades específicas del trabajo en equipo. (CG1, CG3, CG6, CG7, CG11)
-Memorizar la operatividad y flujo de trabajo de un rodaje cinematográfico. (CG1, CG3, CG6, CG7, CG11)
-Recordar la operatividad y flujo de trabajo con cámaras de cinematografía digital. (CG1, CG3, CG6, CG7, CG11)
-Listar el vocabulario específico del área de iluminación y cámara cinematográfica. (CG1, CG3, CG11)
-Recopilar los referentes y estilos de cámara e iluminación cinematográfica. (CG16, CE9, CE32)
-Identificar los movimientos de cámara propios de una realización cinematográfica.(CE10, CE11, CE12)
-Mostrar y operar los aparatos de iluminación más habituales en un rodaje cinematográfico.(CE10, CE11, CE12)
-Reproducir una escena de iluminación desde planteamientos de luz básicos.(CE10, CE11, CE12)

V.-Metodología docente	
MD1	Impartición de clases teóricas.
MD2	Impartición de clases prácticas.
MD3	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.
MD4	Aprendizaje por proyectos.

MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
MD6	Tutorías académicas.
MD8	Talleres de debate de casos prácticos.

VI.- Contenidos

VI.A- Temario de la asignatura

Tema 1: El Departamento de Dirección de fotografía y cámara. Funciones y desglose de competencias en preproducción, rodaje y postproducción. Relación con otros departamentos durante los procesos de trabajo.

Tema 2: Pruebas técnicas de los materiales previas a rodaje (obturador, profundidad de campo, macro, ópticas, ventanilla, gamma color, latitud y contraste). Casas de alquiler de equipo de cámara.

Tema 3: Planificación y ópticas, mecanismos de movimientos de cámara: Travelling, steadycam, grúas, cabeza caliente, manivelas, cámara al hombro. Plantas de cámara.

Tema 4: Seguridad y prevención de la salud en rodajes.

Tema 5: Estilo y narrativa, composición lumínica y de encuadres en la pintura. La luz creadora de atmósferas. La búsqueda del estilo.

Tema 6: Directores de fotografía y operadores de cámara españoles.

Tema 7: Conceptos generales de iluminación fotográfica. Conocimientos básicos de electricidad.

Tema 8: Herramientas de iluminación, tipos de aparatos, accesorios y su manejo. Casas de alquiler de material de iluminación.

Tema 9: La luz natural, cómo manejarla.

Tema 10: Iluminando con luz artificial, esquema de luces base. Primer plano, plano medio, plano general, raccord de luz.

Tema 11: Fotogenia, iluminación primeros planos.

Tema 12: Iluminando para la imagen en movimiento. Paso de luces (encendido-apagado, noche-día...).

Tema 13: Efectos de luz; fuego, televisor, reflejos de agua, amanecer, atardecer, hora bruja, colorimetría.

Proyectos vinculados

--

VI.B- Actividades formativas

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	24 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	15 horas
AF3	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	9 horas
AF5	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	3 horas
AF6	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	30 horas
AF7	Asistencia a tutorías individuales presenciales y online.	4'5 horas
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	4'5 horas
AF9	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	90 horas

*La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del profesor.

VI.-Evaluación

VI.A.- Criterios generales de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA: La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El profesor decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN: El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si el alumno desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría de Alumnos, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN: La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS: Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un alumno copia el trabajo de otro, ambos serán considerados responsables.

VI.B.- Criterios específicos de evaluación de la asignatura

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. SÍ NO

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5.

Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El profesor indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación. En el caso de trabajos, será determinante la entrega/ presentación de los mismos en los plazos establecidos por el docente.

Pruebas (*)	Descripción de la prueba	Ponderación (en %)
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Examen semestral. Reevaluable en convocatoria extraordinaria. Necesario sacar mínimo un 5 (sobre 10)	1º semestre (25%) 2º semestre- (25%)
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	No reevaluable en convocatoria extraordinaria. Trabajo creativo recogiendo y desarrollando lo visto en clase.	15%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	No reevaluable en convocatoria extraordinaria. Pequeños test e informes periódicos.	15%

SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.	No reevaluable en convocatoria extraordinaria. Resolución de ejemplo práctico en cámara y luces.	10%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	No reevaluable en convocatoria extraordinaria	1º semestre- (5%) 2º semestre- (5%)
		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría de Alumnos (escritos, grabaciones...)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Deberán presentarse al examen de convocatoria extraordinaria todos aquellos alumnos que hayan sacado menos de 5.00 en los exámenes semestrales (en cuyo caso se presentarán al examen de la parte que hayan suspendido). A estos alumnos se les mantendrá la calificación del resto de trabajos y exámenes.

Deberán también presentarse al examen de convocatoria extraordinaria los alumnos que hayan obtenido menos de 5.00 en el global de la asignatura (en cuyo caso se presentarán al examen de ambos semestres). A dichos alumnos no se les guardarán las calificaciones del resto de trabajos.

VII.C.-Revisión de las pruebas de evaluación

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del alumno de TAI.

VIII.-Recursos didácticos

Bibliografía recomendada

Básica (obligatoria):

Blain Brown, (2008) Cinematography theory and practice. Madrid (Ed. Omega)
 David E. Elkins. (1994) El manual del ayudante de cámara. Andoain (Ed. Escuela de Cine y Video de Andoain)
 Douglas G. Hart. (2000) Manual del ayudante de cámara. Madrid (Ed. IORTV)
 Nestor Almendros. (1996) Días de una cámara. Barcelona (Ed. Seix Barral)
 Walter Munch. (2003) En el instante del parpadeo. Madrid (Ed. Ocho y Medio, libros de cine SL)
 Sven Nykvist. (2009) Culto a la luz. Madrid (Editorial El Imán)
 Dennis Schaefer y Larry Salvato. (1998) Maestros de la luz. Madrid (Ed. Plot Ediciones)
 Carlos F. Heredero . (1994) El lenguaje de la luz. Alcalá de Henares (Ed. Fundación Colegio del Rey)

Filmografía recomendada

Los primitivos: "El Nacimiento de una Nación" de Billy Bitzer, "Nosferatu" de Arno Wagner.
 Los clásicos del b/n: "Rebeca" de Georges Barnes, "Ciudadano Kane" de Greg Toland.
 La llegada del color: "Lo que el viento se llevó" de Ernest Haller.
 Los grandes técnicos: "Vértigo" de Robert Burks.
 Los nuevos románticos: "Los duelistas" de Frank Tidy, "Barry Lindon" de John Alcott.
 El neorrealismo: "El ladrón de bicicletas" de Carlo Montuori, "El General de La Rovere" de Carlo Carlini. La Nouvelle Vague y el Free Cinema: "A bout de souffle" de Raoul Coutard, "Sabor a miel" de Walter Lassally.
 La luz del Norte: "El Séptimo sello" de Gunther Fisher, "El manantial de la Doncella" de Sven Nikvist.
 La influencia europea en EEUU: "El Padrino" y "Manhattan" de Gordon Willis, "Taxi Driver" de Michael Chapman.
 Los novísimos: "Blade Runner" de Jordan Cronenweth, "Camino a Perdición" de Conrad Hall.
 Los Europeos en EEUU: "Drácula" de Michael Ballhaus, "Apocalypse Now" de Vittorio Storaro, "Days of Heaven" de Nestor Almendros, "El último emperador" de V. Storaro

Películas actuales imprescindibles técnicamente: “Hijos de los hombres” de Alfonso Cuarón y Emanuel Lubezki, “Gravity” de Alfonso Cuarón y Emanuel Lubezki, “Hero” de Zhang Yimou y Christopher Doyle, “Seven “ de David Fincher y Darius Khondji, “Delicatessen” de Jean-Pierre Jeunet y Darius Khondji, “In the mood for love” de Wong Kar Wai, Christopher Doyle.

Directores de fotografía internacionales: Emanuel Lubezki, Eduardo Serra, Christopher Doyle, Darius Khondji

Directores de fotografía españoles: Jose Luis Alcaine, Javier Aguirresarobe, Kiko de la Rica, Juan Ruiz Anchía, Xavi Jimenez, Miguel Angel Amoedo

Operadores de cámara españoles: Nestor Almendros, Domingo Solano, Julio Madurga

Sitios web de interés

<http://www.theasc.com/site/>
<http://www.cinematography.com/>
<http://nofilmschool.com/>
<http://www.theblackandblue.com/>
<https://www.arri.de/>
<http://www.red.com/>
<http://www.cinematography.net/>
<http://moviesincolor.com/>
<http://www.rogerdeakins.com/>
<http://www.alfonsoparra.com/>
<http://www.framestore.com/>

Material del alumno necesario para cursar la asignatura

Papel y bolígrafo para tomar apuntes en clase.

Cámara de video (es suficiente con la del teléfono móvil) para realización de prácticas individuales. Programa de edición (Premiere, Final Cut o similar) en el ordenador para editarlas y exportarlas.

Visitas, Master Classes, eventos o talleres adicionales se comunicarán a lo largo del curso