

GUÍA DOCENTE

**FOTOGRAFÍA DE
CINE Y TV**

GRADO EN FOTOGRAFÍA

CURSO 2018-2019

I.-Identificación de la asignatura

Período de impartición:	Anual
Créditos:	6 ECTS
Modalidad:	100% Presencial con el apoyo del campus virtual.
Idioma en el que se imparte:	Castellano
Coordinador de facultad:	Angélica Soleiman
Director de la titulación:	Albert Corbí
Coordinador de departamento:	Elena Oroz
Profesor colaborador:	Andrés Torres e Irene Garcés

II.-Presentación de la asignatura

BLOQUE I. NARRATIVA AUDIOVISUAL

Conocimiento artístico del funcionamiento y los principios del lenguaje cinematográfico, así como de todos los elementos visuales que establecen la estética de ese lenguaje a través de la dirección. Enseñanza de las técnicas narrativas específicas que configuran al cine como lenguaje: su morfología, su gramática y sus signos expresivos.

BLOQUE II. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Y CÁMARA

Teoría y técnica de la dirección de fotografía en el ámbito cinematográfico y de la televisión. Diferentes puestos en el departamento y sus funciones principales. Aprendizaje de las necesidades técnico-creativas para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y de producción profesional. Manejo básico del material de cámara e iluminación.

BLOQUE III. MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN

Acercamiento a un programa de edición digital y su uso tanto en imagen fija como en movimiento. Uso de las herramientas que ofrece el programa, así como aplicación de técnicas de montaje.

III.-Competencias

CG2	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG3	Planificación y gestión del tiempo.
CG4	Conocimientos básicos del área de estudio.
CG5	Conocimientos básicos de la profesión.
CG9	Habilidades de búsqueda.
CG10	Capacidad de aprendizaje.
CG12	Capacidad crítica y autocrítica.
CG13	Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG14	Capacidad para generar nuevas ideas.
CG15	Resolución de problemas.
CG16	Toma de decisiones.
CG17	Trabajo en equipo.
CG18	Habilidades interpersonales.
CG19	Liderazgo.
CG20	Capacidad de trabajar con un equipo interdisciplinario.
CG21	Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.
CG25	Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CG26	Diseño y gestión de proyectos.
CG27	Iniciativa y espíritu emprendedor.
CG29	Interés por la calidad.
CG30	Orientación a resultados.
CG31	Sensibilidad estética.
CE3	Adquirir una visión global de la historia del arte y su relación con la cultura visual.
CE18	Asegurar el dominio de los procesos técnicos fotográficos y sus diferentes resultados estéticos y comunicativos.
CE21	Ser capaz de analizar y producir Fotografías para los sectores de la prensa, la moda y la

	publicidad.
CE23	Adquirir los principios teóricos y prácticos de la dirección de Fotografía en cine y TV.
CE33	Manejar correctamente y utilizar creativamente los diversos sistemas de iluminación fotográfica tanto en exteriores como en estudio.
CE40	Conocer el funcionamiento profesional de las agencias publicitarias en su relación con la Fotografía.
CE44	Ser capaz de crear de principio a fin un proyecto fotográfico propio de calidad profesional.

IV.-Resultados de aprendizaje

El alumno deberá ser capaz de:

- Aplicar los conceptos asimilados en lo concerniente al lenguaje cinematográfico en general y a las técnicas narrativas que configuran dicho lenguaje en particular.
- Manejar de manera básica los materiales de cámara e iluminación. Diferenciar los puestos que conforman un departamento de fotografía además de las características de los mismos y sus necesidades.
- Trabajar en el ámbito de la postproducción cinematográfica tanto en imagen fija como en movimiento prestando especial atención a la estética de la misma.

V.-Metodología docente

MD1	Impartición de clases teóricas.
MD2	Impartición de clases prácticas.
MD3	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.
MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
MD6	Tutorías académicas.
MD8	Talleres de debate de casos prácticos.

VI.- Contenidos

VI.A- Temario de la asignatura

1. INTRODUCCIÓN

Tipos de producciones audiovisuales. Fases del proyecto. Preproducción, rodaje y postproducción. Metodología y planificación de un rodaje. Estructura del equipo y relación entre diferentes departamentos.

2. EL EQUIPO DE UNA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Miembros del equipo. La dirección de fotografía, ayudante y auxiliar de cámara, Gaffer, Jefe de eléctricos, eléctricos, Jefe de Maquinistas, Maquinistas, Best Boy. El foto-fija. El DIT y el colorista.

3. LA ILUMINACIÓN EN CINE Y TV

Tratamiento de la luz y el color en los géneros cinematográficos y de televisión. Diseño de iluminación. Características de la iluminación. El raccord de iluminación. Efectos especiales.

4. EQUIPOS Y MATERIALES

Tipos de cámaras en el mercado. Fuentes de luz. Equipos de iluminación, proyectores y accesorios. Mesas de regulación. *Dimmers*. Generadores y grupos electrógenos. Soportes de Cámara.

5. ETALONAJE Y POSTPRODUCCIÓN DE LA LUZ Y EL COLOR

Introducción a software de edición de vídeo. Tipos de edición. Herramientas de etalonaje y corrección del color. Organización de archivos y ED. Distintos tipos de exportaciones y cualidades finales de la imagen.

6. ESTILOS DE FOTOGRAFÍA EN CINE

Directores de fotografía y obras cinematográficas. La fotografía y los distintos géneros cinematográficos.

VI.B- Actividades formativas

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	21 horas
-----	---	----------

AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	57 horas
AF3	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	
AF4	Realización de prácticas en aula informática.	
AF5	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	
AF6	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	60 horas
AF7	Asistencia a tutorías individuales presenciales.	6 horas
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	6 horas
AF9	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	120 horas

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

VII.-Evaluación

VII.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.

VII.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 reevaluables 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 Campus 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	Revaluable/ No revaluable en convocatoria extraordinaria	Ponderación (en %)
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	<ul style="list-style-type: none"> - Narrativa audiovisual (35%). - Dirección de foto y cámara (35%). - Montaje y postproducción (30%). 	Revaluable	40%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación práctica Narrativa audiovisual (20%). - Aplicación práctica Dirección de foto y cámara (30%). - Aplicación práctica edición y postproducción (50%). 	Revaluable	30%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos. (entre 10 y 20%)	<p>Aplicación continuada de los conocimientos adquiridos en clase durante y fuera de la misma.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicación práctica análisis fílmico (50%). - Aplicación práctica Dirección de foto y cámara (30%). - Aplicación práctica edición y corrección de color (20%). 	No revaluable	20%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.	--	--	--
SE5 Actitud en clase y participación en los debates. (entre 10 y 20%)	<p>Asistencia a clase, colaboración en el desarrollo de la misma.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicación práctica Narrativa Audiovisual (40%). - Aplicación práctica Dirección de foto y cámara (30%). - Aplicación práctica edición y corrección de color (30%). 	No revaluable	10%
			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

El alumno realizará o entregará las pruebas de evaluación reevaluables que no haya superado en la evaluación ordinaria (calificación mínima: 5). Conserva el resto de las calificaciones obtenidas en evaluación ordinaria, siempre y cuando no las haya perdido por falta de asistencia.

La prueba de evaluación extraordinaria se colgará en el campus virtual llegado el momento.

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

LIBROS DE CABECERA PARA CURSAR LA ASIGNATURA

- Aumont, J., (1992), La imagen, Barcelona: Paidós.
 Bazin, A., (2008), ¿Qué es el cine?, Barcelona: Rialp.
 Katz, S., (2000), Dirección 1. Plano a plano, de la idea a la pantalla, Madrid: Plot.
 Siety, E., (2004), El plano en el origen del cine, Barcelona: Paidós.
 Tirard, L., (2007), Lecciones de cine, Barcelona: Paidós.

LIBROS RECOMENDABLES PARA AMPLIAR CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

- Camino, J., (1997), El oficio del director de cine, Madrid: Cátedra.
 Gómez Tarín, F. J., (2011), Elementos de narrativa audiovisual: Expresión y narración, Santander: Shangrila.
 González Monaj, R., (2006), Manual para la realización de storyboards, Valencia: UPV.
 Hart, J., (2001), La técnica del storyboard, Madrid: IORTV.
 Labarrère, A., (2009), Atlas del cine, Madrid: Akal.
 Marnier, St. J., (1976), Cómo dirigir cine, Madrid: Fundamentos.
 Miralles, A., (2000). La dirección de actores en cine. Madrid: Cátedra.
 Ortiz, A. y Piqueras, M. J., (2004), La pintura en el cine, Barcelona: Paidós.
 Patmore, C., (2007), Debutar en el cortometraje. Principios, práctica y técnicas: una guía estimulante para el aspirante a director, Barcelona: Acanto.
 Rea, P. W. y Irving, D. K. (2010), Producción y dirección de cortometraje en cine y vídeo, Barcelona: Omega.
 Van Sijll, J., (2005), Cinematic storytelling. The 100 most powerful conventions every filmmaker must know, Studio City: Michael Wiese Productions.
 VV.AA., (2004), Cómo dirigir cine, Madrid: Fundamentos.

LIBROS PARA CULTIVAR LA VISIÓN HUMANISTA DE LA ASIGNATURA

- Antonioni, M., (2002), Para mí, hacer una película es vivir, Barcelona: Paidós.
 Aristóteles (2013), Poética: Alianza Editorial
 Aumont, J., (2004), Las teorías de los cineastas, Barcelona: Paidós.
 Balló, J., (2000), Imágenes del silencio, Barcelona: Anagrama.
 Bresson, R., (1997), Notas sobre el cinematógrafo, Segovia: Ardora.
 Buñuel, L., (2005), Mi último suspiro, Barcelona: DeBolsillo.
 Cirlot, E., (2011), Diccionario de símbolos, Madrid: Siruela.
 Dreyer, C., (1999), Reflexiones sobre mi oficio, Barcelona: Paidós.
 Romaguera i Ramió, J., (2010), Textos y manifiestos del cine, Madrid: Cátedra
 Tarkovski, A., (2002), Esculpir en el tiempo, Barcelona: Rialp
 Tirard, L., (2008), Más lecciones de cine, Barcelona: Paidós.
 Truffaut, F., (1974), El cine según Hitchcock, Madrid: Alianza.
 VV.AA., (1794), La política de los autores, Barcelona: Ayuso.

BLOQUE II. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

- Goi, M. (2015). *American Cinematographer Manual*. Hollywood, CA: ASC Press.
- Martínez Abadía, J. and Serra Flores, J. (2006). *Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía*. Barcelona: Paidós.
- Arijon, D. (2003). *Gramática del lenguaje audiovisual*. Andoain: Escuela de Cine y Vídeo.
- Directores de fotografía. Peter Etetgui. Oceano.
- Maestros de la luz. Dennis Schaefer y Larry Salvato. Plot
- Schaefer, D. and Salvato, L. (1993). *Maestros de la luz*. Madrid: Plot.
- Tarkovsky, A. (2006). *Esculpir en el tiempo: reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine*. Madrid: Rialp.

Recomendados

- Nuevos directores de fotografía. Alexander Balingier. 8 y ½ Libros de cine.
- El guión. Robert McKee. Alba Minus.

BLOQUE III. MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN

Aumont, J., (1992). La imagen, Barcelona: Paidós.
 Eisenstein, S., (2001), Hacia una teoría del montaje, Paidós Iberica.
 Murch, W., (2004), En el momento del parpadeo, Ocho y medio.
 Murch, W y Ondaatje, M., (2007), El arte del montaje, Plot Ediciones.
 Reisz, K y Millar, G., (2003), Técnica del Montaje Cinematográfico, Plot Ediciones.
 Sanchez-Biosca, V., (1996), El montaje cinematográfico: teoría y análisis, Paidós Iberica.
 Thompson, R., (2001), Manual de montaje: gramática del montaje cinematográfico: Plot Ediciones.

Filmografía recomendada

Dauman, A., Dauman, P., Guest, D., Sievernich, C. (productores) y Wenders, W. (director). (1984). Paris, Texas [cinta cinematográfica]. RFA. Road Movies Filmproduktion / Argos Films / WDR / Channel Four Films / Pro-ject Filmproduktion.
 Fred Berger, F., Horowitz, J., Gilbert, G., Platt, M. (productores) y Chazelle, D. (director). (2016). La La Land [cinta cinematográfica]. EEUU. Black Label Media, TIK Films Limited, Impostor Pictures, Gilbert Films, Marc Platt Productions.
 Milchan, A., Golin, S., González Iñárritu, A., Parent, M., Redmon, K., Skotchdopole, J.W. (productores) y González Iñárritu, A. (director). (2015). The Revenant [cinta cinematográfica]. EEUU. Regency Enterprises, RatPac-Dune Entertainment, Anonymous Content, M Productions, Appian Way.
 González Iñárritu, A., Leshner, J., Giacobone, N., Milchan, A., Skotchdopole, J.W. (productores) y González Iñárritu, A. (director). (2014). Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) [cinta cinematográfica]. EEUU. Regency Enterprises, New Regency Pictures, M Productions, Le Grisbi Productions, TSG Entertainment, Worldview Entertainment.

Sitios web de interés

BLOQUE I. NARRATIVA AUDIOVISUAL

FilmAffinity. (2017). FilmAffinity. Retrieved 18 May 2017, from <http://www.filmaffinity.com/es>
 IMDb - Movies, TV and Celebrities. (2017). IMDb. Retrieved 18 May 2017, from <http://www.imdb.com>
 Orlando, R. et al. (2017). LENGUAJE CINEMATOGRAFICO. Foto-cine-video.blogspot.com.es. Retrieved 18 May 2017, from <http://www.foto-cine-video.blogspot.com.es>
 Peter Greenaway, e. (2017). Lenguaje Cinematográfico. Lc-lenguajecinematografico.blogspot.com. Retrieved 18 May 2017, from <http://www.lc-lenguajecinematografico.blogspot.com>

BLOQUE II. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

- Softs, L. (2018). *Cameraman Magazine*. [online] Cameraman.es. Available at: <http://www.cameraman.es/>
 - Asociación Española de Autores de Obras Fotográficas Cinematográficas. (2018). *BIENVENIDOS A LA AEC - AEC - Asociación Española de Autores de Obras Fotográficas Cinematográficas..* [online] Available at: <http://www.cineaec.com/>
 - Theasc.com. (2018). *The American Society of Cinematographers*. [online] Available at: <https://theasc.com/>
 - Roger A. Deakins. (2018). *Roger Deakins, ASC, BSC, CBE - Cinematographer*. [online] Available at: <https://www.rogerdeakins.com/>
 - ARRI Group. (2018). *ARRI Group*. [online] Available at: <http://www.arri.com/>
 - Red.com. (2018). *RED Digital Cinema | 8K, 6K, 5K, & 4K Professional Cameras*. [online] Available at: <http://www.red.com/>
 - Rendeando.com. (2018). *RENDEANDO*. [online] Available at: <http://www.rendeando.com/>
 - Buenastareas.com. (2018). *Música y Cine - Ensayos, notas y trabajos | BuenasTareas.com*. [online] Available at: <http://www.buenastareas.com/categorias/Música-y-Cine/6/0.html>

BLOQUE III. MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN

Kuleshov Effect / Effetto Kuleshov. (2017). YouTube. Retrieved 18 May 2017, from http://www.youtube.com/watch?v=_gGl3LJ7vHc&feature=related
 Cinco ideas básicas sobre el montaje en el cine. (2017). YouTube. Retrieved 18 May 2017, from <http://www.youtube.com/watch?v=ZAaF-7tS7cA>
 David Fincher, "Zodiac" & Final Cut Studio. (2017). YouTube. Retrieved 18 May 2017, from <http://www.youtube.com/watch?v=0T-mo4iX6Tg>
 Aotg.com - Post Production News, Websites, Articles, Videos, Blogs & More! For Film and Video, Editing, VFX, Sound, Colour, and Animation. (2017). The Art of the Guillotine. Retrieved 18 May 2017, from <http://www.aotg.com>

norender.com - Noticias, tutoriales y artículos del mundo del vídeo. (2017). Norender.com. Retrieved 18 May 2017, from <http://www.norender.com>
Every Frame a Painting. (2017). YouTube. Retrieved 18 May 2017, from <https://www.youtube.com/channel/UCjFqcJQXGZ6T6sxyFB-5i6A>
VIDEO COPILOT | After Effects Tutorials, Plug-ins and Stock Footage for Post Production Professionals. (2017). Videocopilot.net. Retrieved 18 May 2017, from <http://www.videocopilot.net/>

Material del alumno necesario para cursar la asignatura

BLOQUE I. NARRATIVA AUDIOVISUAL

- Papel y bolígrafo para tomar apuntes en clase.
- Ordenador para realización del trabajo de investigación (formato científico). Conocimientos básicos de Software Microsoft Office: Word y Excel.
- 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.
- Apuntes teóricos de clase que el profesor aportará a los alumnos en PDF.

BLOQUE II. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

- Papel y bolígrafo para tomar apuntes en clase.
- Ordenador para realización del trabajo de investigación.
 - Cámara de video o DSLR que grabe video (en caso de no disponer de ella, sería suficiente con la del teléfono móvil) para realización de prácticas individuales. Programa de edición (Premiere, Final Cut o similar) en el ordenador para editar y exportar los clips.

BLOQUE III. MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN

- Papel y bolígrafo para la toma de apuntes en clase.
- Acceso a un ordenador con un programa de edición (preferiblemente Adobe Premiere)
- Apuntes aportados por el profesor.
- Un dispositivo de almacenamiento (pen drive o disco duro) para guardar los proyectos realizados en clase.

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