

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Fotografía de cine y tv

GUÍA DOCENTE

GRADO EN FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN AUDIOVISUAL
Curso 2021/2022

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	9 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Visuales y Creación Digital
<i>Equipo Docente</i>	Irene Garcés, Andrés Torres y Rubén Díaz de Greñu; Iván Cáceres (Responsable del Departamento de Lenguajes y Géneros Fotográficos)

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

Conocimiento y manejo del software DaVinci Resolve en sus módulos de Edición, Color y Exportado.

Edición: El uso de la herramienta técnica para conformar narraciones sujetas a distintos proyectos.

Color: Conocimiento y uso de las gamas cromáticas básicas. Desarrollo técnico y creativo del color con distintas formulaciones.

Exportado: Organización de un flujo de trabajo desde la edición hasta la copia final. Conocimiento básico de los codecs de reproducción, admisión y exportación.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
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 del área de estudio.
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	Capacidad de trabajar con un equipo interdisciplinario.
CG20	Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.
CG21	Valoración de la diversidad y de la multiculturalidad.
CG25	Diseño y gestión de proyectos.
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	Adquirir los principios teóricos y prácticos de la dirección de Fotografía en cine y TV
CE23	Manejar correctamente y utilizar creativamente los diversos sistemas de iluminación fotográfica tanto en exteriores como en estudio.
CE33	Conocer el funcionamiento profesional de las agencias publicitarias en su relación con la Fotografía.
CE40	Ser capaz de crear de principio a fin un proyecto fotográfico propio de calidad profesional.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, la estudiante deberá ser capaz de:

- 01- Identificar los diferentes tipos de producciones audiovisuales, así como categorizar las fases de una producción audiovisual (GC26, CE40).
- 02- Desarrollar una metodología de planificación en un rodaje (CG3).

- 03- Ubicar los diferentes departamentos de la producción dentro de la estructura del equipo técnico (CG20).
- 04- Analizar los elementos básicos de la narrativa audiovisual. Aprender y debatir sobre la puesta en escena y el lenguaje cinematográfico (CG2, CG4, CG9, CG12, CG29, CG21, CE3).
- 05- Diferenciar los puestos que conforman un departamento de fotografía además de las características de los mismos, manejar de manera básica los materiales de cámara e iluminación y sus necesidades con arreglo a las competencias (CG2, CG5, CG10, CG13, CG17, CG20, CG29, CG31, CE23, CE18).
- 06- Conocer y poner en práctica la dinámica de un rodaje audiovisual a través del departamento de cámara e iluminación (CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG27, CE21, CE23, CE33).
- 07- Diferenciar los principales estilos fotográficos aparejados a los géneros cinematográficos, y apreciar el trabajo de los principales directores de fotografía y sus obras cinematográficas más reconocidas (CG10, CG31, CE3).
- 08- Crear piezas audiovisuales a través del trabajo de edición y postproducción (CG10, CG12, CG30, CG14, CG25, CE44).

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.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>Tema 1. Introducción a la narrativa audiovisual</p> <p>Tema 2. El equipo de cámara e iluminación</p> <p>Tema 3. La iluminación en cine y TV</p> <p>Tema 4. Equipos y materiales</p> <p>Tema 5. Estilos de fotografía en cine y principales directores de fotografía</p> <p>Tema 6. Introducción a la edición de vídeo</p> <p>Tema 7. Introducción al etalonaje digital</p> <p>Tema 8. Introducción al exportado de archivos.</p>
----------------	---

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.*

Evaluación

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.

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 %)
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Proyecto de Fashion film y/o Netfilm <ul style="list-style-type: none"> Dossier con propuesta estilística y memoria de ejecución (10%) Proyecto final (40%). 	50%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación práctica Dirección de foto y cámara (15%) Aplicación práctica Postproducción (15%) 	30%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.	Trabajo de análisis narrativo sobre una pieza audiovisual y exposición en clase.	15%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	<ul style="list-style-type: none"> Ponderación de la asistencia y actitud activa y participativa en clase. 	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

Los estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

El alumno realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El profesor se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el alumno haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

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

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

LIBROS DE CABECERA PARA CURSAR LA ASIGNATURA

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

LIBROS RECOMENDABLES PARA AMPLIAR CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

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

LIBROS PARA CULTIVAR LA VISIÓN HUMANISTA DE LA ASIGNATURA

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

BLOQUE II. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

- Balinger, A. (2019). *Nuevos directores de fotografía*. 8 y ½ Libros de cine.
Goi, M. (2015). *American Cinematographer Manual*. ASC Press.
Martínez, J. y Serra, J. (2006). *Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía*. Paidós.
Schaefer, D. y Salvato, L. (1993). *Maestros de la luz*. Plot.
Tarkovsky, A. (2006). *Esculpir en el tiempo: reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine*. Rialp.

BLOQUE III. MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN

- Aumont, J. (1992). *La imagen*. Paidós.
Eisenstein, S. (2001). *Hacia una teoría del montaje*. Paidós Ibérica.
Murch, W. (2004). *En el momento del parpadeo*. 8 y ½ Libros de cine.
Murch, W. y Ondaatje, M. (2007). *El arte del montaje*. Plot.

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES@taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Reisz, K. y Millar, G. (2003). *Técnica del Montaje Cinematográfico*. Plot.
Sánchez-Biosca, V. (1996). *El montaje cinematográfico: teoría y análisis*. Paidós Ibérica.
Thompson, R. (2001). *Manual de montaje: gramática del montaje cinematográfico*. Plot.

Filmografía recomendada:

Chazelle, D. (2016). *La La Land* [película]. Black Label Media.
González-Iñárritu, A. (2014). *Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)* [película]. Regency Enterprises.
González-Iñárritu, A. (2015). *The Revenant* [película]. Regency Enterprises.
Wenders, W. (1984). *Paris, Texas* [película]. Road Movies Filmproduktion

SITIOS WEB DE INTERÉS

BLOQUE I. NARRATIVA AUDIOVISUAL

FilmAffinity. (2017). FilmAffinity. <http://www.filmaffinity.com/es>

Greenaway, P. (2017). Lenguaje Cinematográfico. *Lc-lenguajecinematografico*. <http://www.lc-lenguajecinematografico.blogspot.com>