

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

Universidad
Rey Juan Carlos

*Técnicas y estética de la imagen
cinematográfica*
GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA
Curso 2025/2026

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Cine
<i>Docente</i>	Laura Sánchez-Vizcaíno

Presentación de la asignatura

Relación del departamento de dirección de fotografía y cámara con otros departamentos durante los procesos de trabajo. Variables en la captación de la imagen Referentes y estilos fotográficos de la cinematografía. Movimientos de cámara y estilos de filmación. Seguridad y prevención de la salud en rodajes. Diseño de iluminación de una escena en interior o exterior/día y noche.

Competencias

CG01	Utilizar diversas fuentes históricas, sociológicas, culturales y/o artísticas para la creación de proyectos audiovisuales.
CG02	Conocer las diferentes herramientas y lenguajes del medio cinematográfico para su aplicación en proyectos audiovisuales.
CG03	Conocer los códigos éticos y deontológicos propios de la industria audiovisual.
CG04	Conocer las diferentes aplicaciones de los recursos tecnológicos propios de la creación audiovisual.
CG05	Comprender, desde una perspectiva artística y técnica, los conceptos de la fotografía, la creación de la imagen cinematográfica y el lenguaje audiovisual.
CG06	Comunicar de forma verbal o escrita los objetivos y características de una obra audiovisual, tanto en español como en otra lengua extranjera (nivel B2 MCERL).
CG08	Desarrollar discursos críticos en el ámbito de la creación audiovisual atendiendo a los cambios culturales, sociales y artísticos.
CE01	Comprender la historia, la evolución y la aportación de la cinematografía desde los puntos de vista estético, social y ético.
CE02	Comprender las claves y especificidades de un proyecto audiovisual en sus diferentes formatos, géneros y tipologías.
CE03	Conocer los flujos de trabajo propios de las producciones de la industria audiovisual.
CE04	Comprender la cinematografía de una manera abierta y multidireccional, desde las formas y formatos intrínsecamente relacionados con la industria del entretenimiento hasta aquellas manifestaciones expresivas que exploran estéticas de vanguardia y/o filosofías autorales.
CE05	Comprender la cinematografía con relación al panorama artístico y cultural contemporáneo.
CE07	Comprender la importancia de los diferentes roles, tareas y responsabilidades asociados con el desarrollo de proyectos audiovisuales.

CE17	Comprender las posibilidades de la tecnología de filmación y los recursos luminotécnicos para la creación de ambientes y atmósferas específicas.
CE18	Manejar diferentes tecnologías de captación de la imagen según las necesidades del proyecto.

Resultados de aprendizaje

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

1. Identificar las diversas funciones de cada uno de los miembros del departamento de fotografía.
2. Entender la operatividad y flujo de trabajo en los departamentos de cámara e iluminación.
3. Comprender las variables en la captación de la imagen en función de la configuración de la cámara.
4. Listar el vocabulario específico del área de iluminación y cámara cinematográfica.
5. Conocer los referentes y estilos fotográficos de la cinematografía.
6. Identificar movimientos de cámara y estilos de filmación.
7. Manejar con seguridad los aparatos de iluminación en un rodaje cinematográfico.
8. Diseñar la iluminación de una escena en interior o exterior.

Metodología docente

MD1	Lección magistral participativa.
MD2	Estudio de casos y debate.
MD3	Resolución de problemas y discusión de resultados.
MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
MD6	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

<i>Temario</i>	1. Relación del Departamento de Dirección de fotografía y cámara con otros departamentos durante los procesos de trabajo. 2. Pruebas técnicas: obturador, profundidad de campo, macro, ópticas, sensor, gamma color, latitud y contraste. Casas de alquiler de equipo de cámara. 3. Planificación: ópticas y mecanismos de movimientos de cámara. 4. Seguridad y prevención de la salud en rodajes. 5. Estilo y narrativa: composición lumínica y de encuadres en la pintura. La luz creadora de atmósferas. La búsqueda del estilo. 6. Directores de fotografía y operadores de cámara españoles. 7. Conceptos básicos de electricidad aplicada a equipos de iluminación. 8. Herramientas de iluminación: tipos de aparatos, accesorios y manejo. Casas de alquiler de material de iluminación. 9. La luz natural. 10. Esquema de luces base. Primer plano, plano medio, plano general, raccord de luz. 11. Fotogenia. 12. Paso de luces (encendido-apagado, noche/día). 13. Efectos básicos de luz: fuego, televisor, reflejos de agua, amanecer, atardecer, 'hora bruja'.

Actividades formativas

<i>AF1</i>	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	18 horas
<i>AF2</i>	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	21 horas
<i>AF4</i>	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	12 horas
<i>AF5</i>	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	60 horas
<i>AF6</i>	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	6 horas
<i>AF7</i>	Asistencia a tutorías individuales presenciales y online.	3 horas
<i>AF8</i>	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	60 horas

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

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

ASISTENCIA

Las clases son de carácter presencial y su asistencia es obligatoria, siendo esta determinante en el sistema de evaluación continua, y en la actitud y la participación en clase. No obstante, por situaciones excepcionales de salud o de conciliación familiar, el alumnado podrá solicitar el acceso online por adaptación metodológica (para más información contactar con el departamento de estudiantes).

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la 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 la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, 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/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

El equipo docente 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.

Los trabajos que no se entreguen/presenten en los plazos establecidos por el equipo docente serán calificados con una nota de 0.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Reevaluable/no reevaluable</i>	<i>Nota mínima si/no</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	Sí	Sí	50%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	No	No	40%
SE5 Actitud y participación	No	No	10%
			100%

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

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las 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.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante 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 Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Brown, B. (2008). *Cinematography theory and practice*. Omega
- Herederó, Carlos F. (1994). *El lenguaje de la luz*. Fundación Colegio del Rey
- Elkins, David E. (1994). *El manual del ayudante de cámara*. Escuela de Cine y Video Schaefer, D. y Salvato, L. (1998). *Maestros de la luz*. Plot Ediciones
- Hart, Douglas G. (2000). *Manual del ayudante de cámara*. IORTV Almendros, N. (1996). *Días de una cámara*. Seix Barral
- Nykvist, S. (2009). *Culto a la luz*. El Imán
- Munch, W (2003). *En el instante del parpadeo*. Ocho y Medio.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Películas actuales imprescindibles técnicamente:

- Cuarón, A. (Director). (2006) *Hijos de los hombres*. [Película]. Universal Pictures (dop Emmanuel Lubezki)
- Cuarón, A. (Director). (2013). *Gravity*. [Película]. Esperanto filmoj (dop Emmanuel Lubezki) Fincher, D. (Director). (1995). *Seven*. [Película]. New Line Cinema (dop Darius Khondji) Jeunet, J. (Director). (1991). *Delicatessen*. [Película]. Constellation (dop Darius Khondji)
- Kar Wai, W. (Director). (2000). *In the mood for love*. [Película]. Block 2 Pictures (dop Christopher Doyle)
- Yimou, Z. (Director). (2002). *Hero*. [Película]. Sil-Metropole Organisation (dop Christopher Doyle)
- Directores/as de fotografía internacionales: Emmanuel Lubezki, Eduardo Serra, Christopher Doyle, Darius Khondji
- Directores/as de fotografía españoles: José Luis Alcaine, Javier Aguirresarobe, Kiko de la Rica, Juan Ruiz Anchía, Xavi Jimenez, Miguel Angel Amoedo
- Operadores/as de cámara españoles: Néstor 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 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, MÁSTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES