

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES

104124 - ILUMINACIÓ

Información general

- Tipo de asignatura : Obligatoria
- Coordinador : Maddalena Fedele
- Curso: Primero
- Trimestre: Segundo
- Créditos: 4
- Profesorado:
 - Cristòfol Casanovas Casanovas <ccasanovas@tecnocampus.cat>
 - Rafael Suárez Gómez <rsuarezg@tecnocampus.cat>

Idiomas de impartición

- Catalán

Profesor: Cristòfol Casanovas (teoría y prácticas), Rafael Suárez (prácticas)

Competencias que se trabajan

Específica

- E5_Diseñar y realizar un producto audiovisual (formado por imágenes fijas o en movimiento) atendiendo tanto a sus aspectos técnicos como artísticos, en todas sus componentes.
- E8_Diseñar las necesidades de iluminación de un espacio en función de sus características y del objetivo final del producto a grabar, fotografía o vídeo.
- E10_Aplicar los procesos, métodos y técnicas para desarrollar la creatividad y la innovación en la realización audiovisual, en el desarrollo multimedia y en la programación de videojuegos.

Básicas y Generales

- G1_ Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- G3_ Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Transversal

- T2_ Que los estudiantes tengan capacidad para trabajar como miembro de un equipo interdisciplinario ya sea como un miembro más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Descripción

La asignatura está orientada a la sensibilización en la iluminación, en la utilización de la luz con el fin de hacer imágenes más elaboradas o construidas.

Se realiza durante el primer curso del Grado en Medios Audiovisuales de forma que, posteriormente, el alumno disponga de una formación previa que le permita utilizar las herramientas fotográficas y fílmicas con más conocimiento, con el recurso básico de la luz y la ilustración iluminación como elemento estructurante.

Tiene contenido teórico y práctico, siendo la historia y el análisis las herramientas transversales utilizadas durante la impartición de esta materia.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:

RA1- Conocer las propiedades de la luz de manera práctica. Conocer el funcionamiento del ojo. .¿ (Competències G1, G3, E5, E8)

RA2- Analizar la iluminación de cualquier imagen. Estar sensibilizado con la iluminación de cualquier soporte de imágenes, desde la pintura, fotografía e imagen en movimiento . (Competències G1, E10, E8)

RA3? Utilizar correctamente los principios básicos de la iluminación y el esquema básico de iluminación (Competències E5, E8,E10)

RA4? Ser capaz de iluminar y crear ambientes con un set reducido de tres focos, y en el plató de la Universidad. (Competències E5, E8,E10)

RA5? Conocer los diferentes iluminantes presentes en el mercado y los manuales de uso de los fabricantes de iluminantes. (Competències E5, E8,G3)

RA6? Saber usar bien los filtros. (Competències E5, E8,E10)

RA7? Conocer de forma básica la evolución histórica del uso de la iluminación artificial en el cine. (Competències G1, E8, CT2)

RA8? Conocer diferentes estilos de iluminación cinematográficos. (Competències G1, E8, CT2)

RA9? Conocer las posibilidades de iluminación espectacular y escénica. Usos artísticos de la luz. (Competències G1, E8, CT2)

RA10? Utilizar las técnicas de iluminación de interiores, exteriores, para determinar y controlar la calidad expresiva, formal y técnica. (Competències G3, E5, E8, CT2)

RA Complementarios

RAC1- Aportar, a través la iluminación, un valor añadido importante a las imágenes realizadas.(Competencias CT2, E5)

Metodología de trabajo

Las sesiones de la asignatura se dividen en sesiones teóricas (3h semanales) y prácticas de laboratorio (2h quincenales). Además, la asignatura prevé la realización de ejercicios en el tiempo destinado al aprendizaje autónomo por parte de los / las estudiantes.

En las sesiones teóricas se utilizan diferentes metodologías:

- Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del / de la profesor / a.
- Cápsulas de vídeo.
- Análisis de imágenes y fragmentos de películas clásicas y modernas.

La formación está estructurada en cinco niveles: Reportaje, documental, plató, ficción, creación. Cada nivel comporta contenidos teóricos, técnicos, históricos y analíticos. Los contenidos están reflejados en los apuntes del profesor y desarrollados en las clases teóricas.

En las prácticas de laboratorio se utilizan las siguientes metodologías:

- Realización de fotografías por los alumnos según enunciados relacionados con el nivel teórico impartido. El alumno aplica los conceptos explicados en las clases.
- Realización de trabajos individuales y en grupo (durante el aprendizaje autónomo).

Sin embargo, en función de las necesidades de la sesión, algunas metodologías se puede combinar.

Contenidos

TEMA 1: El ojo y la luz. Iluminación: Historia y principios. / El reportaje.

- Historia de la iluminación en el cine. Inicios.
- Propiedades físicas de la luz y fisiología del ojo.
- Principios de la iluminación I: Calidad de la luz.

TEMA 2: La luz en los documentales y la pintura de retratos.

- Principios de la iluminación II: Cantidad y dirección de la luz.
- Esquema básico de la iluminación.

- Material para rodaje en exteriores. El foco, trípode, filtros básicos.
- La electricidad, unidades básicas. Medidas.

Sensibilización a las representaciones en imágenes: El retrato en la pintura. Análisis de entrevistas de documentales.

TEMA 3: Temperatura de color de la luz

- Temperatura de color de la luz. Temporalidad cultural por los tonos de luz.
- Iluminación en el plató. Material de plató. Accesorios de iluminación.
- Tipo de iluminantes. Fresnel. HMI. Arcos. Pantallas de luz fría.
- Introducción a los manuales de fabricantes de iluminantes, interpretación.

Sensibilización a las representaciones en imágenes. Análisis de imágenes de plató (noticias, programas de entrevistas). El uso de la temperatura de color de la luz en las series y el cine.

TEMA 4: Filtrado de la luz. El Color.

- Filtros de color. Color: Principales y secundarios. Y
- Introducción a la psicología del color.
- Unidades de medida de la luz. Candelas y lux. conversiones

Análisis de videoclips musicales. Introducción a las luces de color en el cine.

TEMA 5: La iluminación en la ficción y en los espectáculos

- La figura del director de fotografía. Evolución histórica.
- Películas relevantes en la evolución de la iluminación en el cine.
- Funciones en el equipo de iluminación. Iluminación teatral.
- Estudios de caso.
- Introducción a la iluminación espectacular.

Actividades de aprendizaje

- Están divididas en :

1 Evaluación continuada (50%)

1 Examen (50%)

1 Evaluación continuada

1.1 Prácticas de laboratorio:

En las sesiones de prácticas están programadas diferentes actividades orientadas a la reflexión y ejercicio por parte de los / las estudiantes de los contenidos impartidos en las sesiones de teoría, así como su capacitación para la realización de ejercicios posteriores.

Las prácticas son de realización obligatoria. Hay una presencia mínima del 80% del tiempo para optar a una puntuación en la evaluación continua.

Material de apoyo:

- Platón.
- Cámaras fotográficas.
- Equipos de luz continua

Objetivos específicos:

- Consolidar los conocimientos en iluminación.
- Construir ambientes utilizando la iluminación.

Relacionados con los resultados de aprendizaje: RA5, RA6, RA 7/8, RA 9/10, RA11, RAC1

1.2 Trabajos (25%):

Realización de 2 trabajos sobre soporte fotográfico a partir de enunciados hechos por el profesor. Aplicación de los conocimientos impartidos en clase.

Realizados en el tiempo de aprendizaje autónomo de los / las estudiantes.

Material de apoyo:

- Enunciado de la actividad.
- Maletas de iluminación.
- Plató
- Cámaras fotográficas

Objetivos específicos:

- Consolidar los conocimientos en iluminación, de manera autónoma.
- Saber analizar imágenes preexistentes y rehacer utilizando la iluminación, de manera autónoma.

Relacionados con los resultados de aprendizaje: RA1, RA3, RA 4, RA6, RAC1

1.3 Vídeo Final (25%):

Trabajo en grupo. Realizado en el tiempo de aprendizaje autónomo de los / las estudiantes. Con presentación en tiempo de clase.

Descripción

El alumnos realizan, en grupos reducidos, un vídeo, donde utilizan la iluminación artificial y sus conocimientos adquiridos en la materia.

Material de apoyo:

- Enunciado de la actividad.
- Maletas de iluminación.
- Plató

Objetivos específicos:

- Reconocer y aplicar contenidos impartidos en clase.
- Aplicar sus conocimientos técnicos y capacidad creativa en el trabajo.

Relacionado con resultados de aprendizaje: RA1, RA 2, RA3, RA 4, RA5,RAC1

2 Examen (50%):

Trabajo individual. Realizado en clase según calendario.

Ejercicio que puede contener pruebas metodológicamente diferentes (test técnico, desarrollo de temas relacionados con la asignatura y análisis de imágenes). Evalúa la asimilación de los contenidos impartidos y ejercitados en la asignatura, tanto en las clases de teoría como en las prácticas.

Material de apoyo:

- enunciado de la actividad

Objetivos específicos:

- Mostrar el grado de adquisición de los contenidos impartidos en la asignatura

Relacionado con resultados de aprendizaje RA1, RA5, RA6, RA7, RA 8, RA 9,RA10

Sistema de evaluación

Evaluación continuada (50 %)

Prácticas de laboratorio (de obligada realización)

Trabajos (25%)

Vídeo Final (25%):

Examen final (50%):

Examen 50%

Para acceder a esta ponderación es imprescindible haber alcanzado un promedio de 5 tanto en la evaluación continua como en el examen final. Si, el / la estudiante tiene un promedio menor, en una de las partes, no accede a esta ponderación y suspende con la nota de la parte suspendida.

La parte de evaluación continua no es recuperable.

La parte de examen es recuperable en el Examen de recuperación. Para acceder al cálculo ponderado de la nota es necesario conseguir una nota de 5 en la recuperación.

Los enunciados de los diferentes ejercicios se irán proporcionando a lo largo del curso.

La detección de plagio en alguno de los ejercicios supone una calificación automática de cero, con independencia de otros procesos o acciones que se pudieran emprender.

Recursos

Básicos

Bibliografías

- Millerson, Gerald. 1994 "Iluminación para video y cine". IORTV.
- Dennis Shaeffer / Larry Salvato. 1992. "Maestros de la luz.Conversaciones con directores de fotografía." PLOT.
- Brown, Blain 1998." Iluminación para cine y televisión". Autor-Editor.
- Casanovas, Cristòfol. 2016. "Apunts del professor" . S'aniran entregant a mesura que avanci el temari. Mataró.
- Moreno, J Carlos / Linares, Cesar. Iluminación (Cuadernos de iluminación escénica). 6.Ed Ñaque, ISBN ISBN 84-89987-07-
- Revault D'Allonnes, Fabrice. 2008." La luz en el cine".Catedra.

Complementarios

Bibliografías

- Tanizaki, Junichiro.2011 "Elogio de la Sombra". Siruela.
- Almendros, Néstor. 1983 "Días de una cámara". Seix Barral.
- Carlos F. Heredero. 1994. "El lenguaje de la luz. Entrevistas con directores de fotografía del cine español" Universidad Alcalá de Henares.
- Loiseleux, Jacques. 2005."La luz en el cine".Paidós.