

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104223 - TÈCNIQUES DE CÀMERA

Informació general

- Tipus d'assignatura : Obligatòria
- Coordinador : Maddalena Fedele
- Curs: Segon
- Trimestre: Segon
- Crèdits: 4
- Professorat:
 - Rafael Suárez Gómez <rsuarezg@tecnocampus.cat>
 - Adrià Olea Fernández <aolea@tecnocampus.cat>
 - Carlota Frisón Fernández <cfrison@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

- Castellà

Algunes de les lectures i la majoria de visionats que es duran a terme durant el curs són en anglès.

Competències que es treballen

Específica

- E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components
- E6_Dissenyar, planificar i realitzar amb multicàmera, en directe i a plató, d'acord amb totes les facetes del producte (tant en l'artística de disseny i continguts com en la tècnica)

Bàsiques i Generals

- G2_ Que els estudiants sàpiguin aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Transversal

- T2_ Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció

L'assignatura pertany a l'àmbit de la imatge, la tècnica i la creació de continguts. Els diversos temes tractats en l'assignatura estan pensats per capacitar les/els estudiants per l'aprenentatge i utilització de càmeres diverses i accessoris principals, i la comprensió de la seva tecnologia. Les capacita per desenvolupar la mirada audiovisual, treballar en grup, resoldre problemes amb iniciativa, crear contingut en base a una narrativa audiovisual i saber treballar

amb una càmera de vídeo amb caràcter professional.

Resultats d'aprenentatge

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

RA1: Conèixer la tecnologia de la càmera de vídeo i l'entorn digital.

RA2: Desenvolupar una mirada audiovisual i un sentit crític de la imatge.

RA3: Treballar de manera professional les tècniques videogràfiques en funció de les característiques d'enregistrament.

RA4: Adquirir coneixements teòric-pràctics de les diferents eines tecnològiques i narratives a l'hora de gravar un producte audiovisual.

RA5: Reflexionar sobre la càmera com a eina discursiva.

RA6: Realitzar una petita producció de vídeo digital d'acord a un guió preestablert.

RA7: Saber treballar en equip i complir un rol determinat dins del grup que permeti gestionar amb la màxima eficiència.

Metodologia de treball

Els conceptes teòrics seran exposats en classe per part dels professors. Les exposicions a les sessions de teoria aniran acompanyades de visionats de films que il·lustrin els conceptes treballats. Igualment, s'utilitzaran textos i/o articles per treballar aquests conceptes.

Les sessions teòriques seràn de 3h/setmana

En les activitats pràctiques es durà a terme la manipulació del material audiovisual. Les pràctiques són part fonamental de les classes, ja que serveixen per mostrar de manera tangible i directa els conceptes teòrics impartits en classe. Les pràctiques aniran augmentant el seu nivell de complexitat i en conseqüència, l'exigència en la seva qualitat i en el seu temps de lliurament es veuran afectades. Per tant, és bàsic el compromís per part de les/els alumnes a l'hora de lliurar els materials audiovisuals a temps.

Les sessions pràctiques seràn de 2h cada dues setmanes.

Continguts

Continguts sessions teòriques

T1. Tecnologia i paràmetres digitals

1.1. Tecnologia digital

- De l'analògic al digital
- Escanejat
- Senyal de vídeo
- Sensors CCD i CMOS: la creació del senyal digital

1.2. Paràmetres digitals

- Resolució espacial
- Profunditat de color
- Resolució temporal
- Submostreig de color
- Flux de transferència
- Compresió
- Formats contenidors i classificació dels códecs

T2. Morfologia de la càmera i càmeres digitals

2.1. Morfologia de la càmera

- Òptica
- Anell d'enfocament i diafragma
- Obturació
- Balanç de blanc i negres
- Filtres i patrons

- Guany
- Visors
- Àudio
- Timecode

2.2. Accesorios de cámara y monitorización

T3. La imatge digital

3.1 Etapes de la formació de la imatge digital: Captura pel sensor, Processat de la senyal (RAW i convencional), Conversor A/D, DSP, Compresió, Debayering o demosaic.

3.2. Curves de gamma i LUT's

T4. Càmeres digitals

4.1. Tipologia de càmeres actuals: domèstiques

4.2. Tipologia de càmeres actuals: smartphone

4.3. Tipologia de càmeres actuals: prosumer

4.4. Tipologia de càmeres actuals: professionals

4.5. Tipologia de càmeres actuals: cinematografia

T5. La càmera en moviment

5.1. Fixació manual de la càmera

5.2. Regles bàsiques dels moviments de càmera

5.3. Tipus de panoràmica

5.4 El pla segons la seva angulació

5.5 El travelling

5.6 El pla grua

5.7 El pla seqüència

T6. Corrents i pensament, mirades darrera la càmera.

6.1. Les Avantguardes: Surrealistes, Impressionistes, Expresionistes, Cinema soviètic.

6.2. Cinema clàssic: Hollywood

6.3. Neorealisme

6.4. Nouvelle Vague

6.5. Free Cinema

6.6. Nou Hollywood

6.7. Nou cinema alemany

6.8. Dogma '95

Continguts sessions pràctiques

P1. Funcionament i organització pel muntatge d'equips de càmera

Definició dels elements que componen l'equip de càmera i la seva correcta utilització

P2. Paràmetres bàsics de càmera I

Utilització manual dels paràmetres de càmera d'un model camcorder.

P3. Paràmetres bàsics de càmera II

Utilització manual dels paràmetres de càmera d'un model de camcorder avançat amb gravació externa.

P4. Dialèctica del pla-contraplà

Posada en pràctica de la posada en escena, profunditat de camp i planificació d'una seqüència de diàleg

P5. Estabilització i funcionament de càmera en moviment

Utilització de sistemes d'estabilització de càmera

Activitats d'aprenentatge

Les activitats d'aprenentatge són:

Classes expositives

Presentació dels continguts teòrics en les sessions de teoria, acompanyades de visionats i/o lectures.

Aquestes activitats es relacionen amb les competències G2 i els resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA4, i RA5.

Presentacions orals/Treball en grup

Presentació per part dels estudiants (en grup) d'una temàtica relacionada amb el T4.

Aquestes activitats es relacionen amb les competències G2 i els resultats d'aprenentatge RA1 i RA4.

Examen teòric

Prova individual relacionada amb els continguts tractats al llarg del curs.

Aquestes activitats es relacionen amb les competències G2 i els resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA4, i RA5.

Pràctiques

Les sessions pràctiques són obligatòries. Es duran a terme en el plató i, puntualment, a exteriors.

S'anirà informant de les normes a seguir i els terminis per dur-les a terme.

És necessari ser puntual durant les pràctiques.

Aquestes activitats es relacionen amb les competències E5, E6, T2 i G2 i els resultats d'aprenentatge RA1, RA3, RA4, RA5, RA6 i RA7.

Projectes audiovisuals (Treballs en grup)

Els projectes audiovisuals (un total de 2) es relacionen amb les pràctiques. Es lliuraran via e-mail amb un enllaç en Youtube o Vimeo el dia del lliurament que marqui la professora. Els correus sempre tindran el títol de la pràctica a més dels components que integrin el grup de treball ordenats alfabèticament pel seu cognom i la memòria del projecte. Qualsevol Activitat que no compleixi aquestes normes o que es lliuri fora de la data no tindrà qualificació.

Aquestes activitats es relacionen amb les competències E5, E6, T2 i G2 i els resultats d'aprenentatge RA1, RA3, RA4, RA5, RA6 i RA7.

A totes les activitats escrites es tindrà en compte l'ortografia. Una falta greu o diverses lleus significaran no poder obtenir més d'un 5 de nota màxima en l'exercici o suspendre-ho.

Sistema d'avaluació

L'avaluació de l'assignatura està separada entre contingut teòric, impartit en classe, i les pràctiques.

El contingut teòric serà avaluat en dues proves. Una prova escrita final i un treball escrit acompanyat d'una presentació oral.

Una Activitat no realitzada equivaldrà a un 0 de nota numèrica. Per poder fer mitjana, la nota de l'examen teòric serà, com a mínim, d'un 5.

En cas de suspendre l'assignatura, la recuperació constarà d'un examen teòric de tot el contingut de l'assignatura que farà mitjana amb la nota mitja de les pràctiques. La nota mínima per fer mitjana amb la pràctica haurà de ser un 5.

Solament poden optar a recuperació aquells alumnes que s'han presentat a l'examen final. En cas d'anar a recuperació, la nota mínima de l'examen per fer mitjana amb les pràctiques haurà de ser d'un 5, en cas contrari l'assignatura quedarà suspesa. No es guardarà la nota de pràctiques d'un curs a un altre.

En cas de no obtenir més d'un 4 en el total de les pràctiques, l'assignatura quedarà suspesa sense possibilitat de recuperació.

Ponderació

Entrega Projecte audiovisual 1: 20% de la nota final.

Entrega Projecte audiovisual 2: 20% de la nota final.

Presentació oral: 10% de la nota.

Examen Teòric Final: 50% de la nota.

Recursos

Bàsics

Bibliografies

- Ascher, S. & Pincus, E. The filmmaker's handbook. A comprehensive guide to the digital age. New York: Plume, 2012.
- Bordwell, David; Thompson, Kristin. El arte cinematográfico. Barcelona: Paidós, 1995.
- Carrasco, Jorge. Cine y televisión digital: Manual técnico. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2010.

Complementaris

Bibliografies

-

Aumont, Jaques. Las teorías de los cineastas. La concepción del cine de los grandes directores. Barcelona: Paidós, 2012.

- Bazin, André. ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp, 2012
- Burum, Stephen. American Cinematographer manual. Volumume I. California: ASC Press, 2007.
- Burum, Stephen. American Cinematorgapher Manual. Volume II. California: ASC Press, 2007.
- Carlson, Sylvia; Carlson, Verne. Manual profesional del cámara. Madrid: IORTV, 2000.
- Romaguera I Ramió, Joaquim; Alsina Thevenet, Homero. Textos y manifiestos del cine. Estética. Escuelas. Movimientos. Disciplinas. Innovaciones. Madrid: Cátedra, 2010.
- Stump, David. Digital Cinematography: Fundamentals, Tools, Technniques, and workflows. Burlington: Focal Press, 2014.