

PROGRAMA DE CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular Dirección de Fotografía y Cámara I		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés Cinematography I		
3. Código: CYTV-I-06		
4. Carrera: Cine y Televisión		
5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla ICEI-Escuela de Cine y Televisión		
6. Área de Formación: Especializada		
7. Carácter: Obligatorio		
8. Semestre: II		
9. Año: 2023		
10. Número de créditos SCT – Chile: 3		
11. Horas de trabajo	Presencial: 3	No presencial:1,5
12. Requisitos: Registro de Imagen y Sonido		
13. Propósito general del curso: Identificar el rol del director de fotografía y sus equipos de trabajo. Adquirir competencias en el manejo de los equipos técnicos de registro de imagen disponibles en la Universidad. Conocer los elementos que se requieren para construir una planta básica de iluminación. Adquirir conocimientos para el manejo de la luz natural de manera creativa.		

Se relaciona curricularmente con los cursos de: Registro de Imagen y Sonido (I semestre), paralelamente con Taller de Realización II (II semestre) y aporta a Dirección de Fotografía y Cámara II (III semestre) y Dirección de arte de segundo año.

Y contribuye al perfil de egreso a construir relatos audiovisuales en distintos géneros, medios y soportes, a través de un proceso colaborativo, autónomo y crítico donde confluyen diversas perspectivas autorales y al desarrollo de la creación.

14. Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

Ámbito: Creación

Competencias 2: Experimentar con el lenguaje audiovisual explorando los límites y posibilidades de su materia y estructura, en procesos colaborativos productores de conocimiento.

Subcompetencias 2.2: Desarrollar y ejercitar la creatividad y capacidad de invención, entendiéndolas como frutos de una práctica constante, personal o colectiva.

Competencia 3: Utilizar tecnologías y técnicas en procesos de producción propios de la creación audiovisual.

Subcompetencia 3.1: Realizar el registro, edición y post producción de materiales audiovisuales de manera autónoma.

15. Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso el/la estudiante será capaz de:

- Construir una imagen en cámara DSLR utilizando los controles y menús para satisfacer las necesidades narrativas de la pieza audiovisual.
- Comprender y aplicar según los medios disponibles, los elementos técnicos de la dirección de fotografía tales como: tipos de luces, principio de iluminación con tres fuentes y componentes de cámaras fotográficas y de video, óptica y principios básicos de exposición, composición, encuadre y movimientos de cámara para la realización obras audiovisuales.
- Distinguir el rol del/la director/a de Fotografía dentro de la línea de producción, asumiendo el trabajo en equipo como principal método para llevar a cabo la materialización de un proyecto o idea audiovisual.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes		
<i>Nombre de la Unidad</i>	<i>Contenidos:</i>	<i>Indicadores de Aprendizaje</i>
Unidad I: Técnicas	<ul style="list-style-type: none"> - Diferentes formas de capturar una imagen desde el celuloide hasta el registro electrónico. - Emulsiones fotográficas, sistema de registro interlineado, sistema de registro progresivo, formatos y soportes. - Balance de Blanco y color / Escala de grises y sistema de exposición por zonas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comprende conceptos: exposición, profundidad de campo, ISO, curvas gamas, obturación, frame rate, sistema zonal, escala de grises, rango dinámico.
Unidad II: La Cámara	<ul style="list-style-type: none"> - Partes y funcionamiento/ Tipos de cámaras fotográficas, video, alta gama etc. - Óptica: Principios básicos, función de la óptica, familias de lentes. - Exposición: Relación tiempo-diafragma/ Encuadre - Grip: shoulder grip, slider, dolly y estabilizador 	<ul style="list-style-type: none"> - Utiliza encuadre, composición y movimientos de cámara según un objetivo expresivo. Utiliza la cámara, lentes y grips capturando imágenes, orientados a un resultado expresivo.
Unidad III: la luz	<ul style="list-style-type: none"> - Definición física y comportamiento en el espacio. - Tipos de luz y tipos de faroles/ Temperatura de Color de las fuentes luminosas 	<ul style="list-style-type: none"> - Diferencia las fortalezas y debilidades de una locación con respecto a la luz. - Diferencia los tipos de luz y sus características.

	<ul style="list-style-type: none"> - Técnicas básicas de iluminación con tres fuentes. Luz principal, luz de relleno y contraluz. - Iluminación según día/noche - interior/exterior - Luz natural: tamizadores, difusores, filtros y pantallas. - Correcto uso y manejo de equipos y accesorios. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diferencia los conceptos: interior día- interior noche/ exterior día- exterior noche. - Aplica las distintas fuentes lumínicas dependiendo de las condiciones del proyecto.
<p>17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje</p> <p>Clases teórico-prácticas. Se entregarán los contenidos con material de apoyo y referencias audiovisuales. Se realizarán ejercicios prácticos y un ejercicio de análisis.</p>		
<p>18. Evaluación</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ejercicio en clase con evaluación formativa (sin nota) - 2 ejercicios prácticos grupales en clase evaluados con nota (20% cada uno) - 1 ejercicio práctico grupal evaluado con nota, realizado fuera de la universidad. (30%) - 1 análisis evaluado con nota del trabajo de un director de fotografía, aplicando los conceptos aprendidos durante el semestre (30%) <p>Se realizará examen para las/los estudiantes que tengan promedio bajo 5,0, una nota bajo 4,0, o que lo soliciten para subir la nota. En este caso la nota final será ponderada entre el promedio de notas parciales (70%) y el examen (30%)</p>		
<p>19. Requisitos de Aprobación</p> <p>Calificación mínima: 4,0 (escala de 1,0 a 7,0)</p> <p>Asistencia mínima: 75%</p> <p>El incumplimiento de las asistencias mínimas requeridas, a pesar de tener un promedio final con nota igual o superior a 4.0, implica que el alumno queda en categoría de reprobado.</p>		

20. Bibliografía Obligatoria

- Martínez Abadía. J & Cerda Flores. G (2000). Manual Básico de Técnicas Cinematográficas y Dirección de Fotografía. Paidós Iberica.

21. Bibliografía Complementaria

- Brown, Blain (2008). *Cinematografía Teoría y Práctica*. Omega, Barcelona.
- Almendros, Nestor (1982) *Días de una cámara*. Editorial Seix Barral, Barcelona.
- Almendros, Nestor (1990) *Reflexiones de un cinematógrafo*. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, UNAM. México.
- Almendros, Nestor (1992) *Cinemanía. Ensayos sobre cine*. Editorial Seix Barral, Barcelona.
- Heller, Eva (2000) *Psicología del color*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.
- Nykvist, Sven (2009) *Culto a la luz*. Editorial El Imán, Madrid.
- Präkel, David (2007) *Composición*. Editorial Blume, Barcelona.
- American Cinematographer (2008). *American Cinematographer Manual (10th ed.)*. ASC Press.

22. Recursos web

El diafragma.

http://www.difo.uah.es/curso/el_diafragma_y_el_obturador.html

Gamma.

http://www.alfonsoparra.com/images/articulos/investigacion/digital_nohd/pdf/gamma.pdf

Framerate.

<http://www.videodepot.com.mx/staff/video-frame-rates-24p-25p-30p-60i/>

Sistema Zonal de Fotografía.

<http://www.jpereira.net/gestion-de-color-articulos/el-sistema-de-zonas-de-ansel-adams-en-la-era-digital>

23. Filmografía

FB:

Ciudadano Kane – Orson Welles – DOP Gregg Toland

La Pointe-Court – Agnes Varda – DOP Louis Soulanes, Paul Soullignac y Louis Stein

Persona - Ingmar Bergman – DOP Sven Nykvist

Con ánimo de amar – Wong Kar Wai – DOP Christopher Doyle

Ciudad de Dios – Fernando Meirelles y Kátia Lund – DOP César Charlone

The Neon Demon – Nicolas Winding Refn – DOP Natasha Braier

Vertical Cinema - Demian Chazelle

RS:

La mujer sin cabeza – Lucrecia Leonor Martel - DoP: Bárbara Álvarez

Las Niñas – Pilar Palomero – DoP: Daniela Cajías

Con ánimo de amar – Wong Kar Wai – DoP: Christopher Doyle

Human – Yann Arthus - Bertrand DoP: Yann Arthus - Bertrand

Barton Fink – Joel y Ethan s Cohen – DoP: Roger Deakins

Fargo – Joel y Ethan Cohen – DoP: Roger Deakins

El Padrino – Francis Ford Coppola – DoP: Gordon Willis

Apocalipsis Now – Francis Ford Coppola – DoP: Vittorio Storaro

Batman – Christopher Nolan – DoP: Wally Pfister

Her – Spike Jonze – DoP: Hoyte van Hoytema

Trois couleurs: Bleu – Krzysztof Kieślowski – DoP: Sławomir "Sławek" Idziak

Trois couleurs: Blanc – Krzysztof Kieślowski – DoP: Edward Kłosiński

Trois couleurs: Rouge – Krzysztof Kieślowski – DoP: Piotr Sobocinsk

FACULTAD DE
COMUNICACIÓN
e IMAGEN
UNIVERSIDAD DE CHILE

ESCUELA DE
CINE Y TELEVISIÓN