

Guía docente

840058 - ILLUMIN - Iluminación

Última modificación: 27/05/2016

Unidad responsable: Escuela Universitaria Politécnica de Mataró
Unidad que imparte: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró.

Titulación: GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2016 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable:

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

1. CEA5: Planificar, diseñar y realizar un producto audiovisual (formado por imágenes fijas o en movimiento) atendiendo tanto a sus aspectos técnicos como artísticos, en todos sus componentes.
2. CEA6: Diseñar, planificar y producir con multicámara en directo y en plató, de acuerdo con todas las facetas del producto (tanto en la artística de diseño y contenidos como en la técnica).
3. CEA7: Postproducción usando herramientas básicas de efectos digitales (títulos, máscaras, control de efectos cromáticos ...) para una producción audiovisual en diferentes modalidades (reportaje periodístico, cinematográfico, videoclip, ...).
4. CEA8: Diseñar las necesidades de iluminación de un espacio en función de sus características y del objetivo final de la producción.

Transversales:

5. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Los conceptos teóricos serán expuestos en las clases de teoría, donde también se resolverán ejercicios prácticos ilustrando muchos postulados teóricos. A cada nivel se dedicará un cierto tiempo al análisis de imágenes, donde se pedirá la participación del alumno. Algunos estudios o análisis serán completados por cada alumno como aprendizaje autónomo. La manipulación del material por parte de todos los alumnos se hará en las clases prácticas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:

- Conocer las propiedades de la luz de manera práctica. Conocer el funcionamiento del ojo.
- Analizar la iluminación de cualquier imagen. Estar sensibilizado con la iluminación de cualquier soporte de imágenes, sea pintura, fotografía o imagen en movimiento.
- Utilizar correctamente los principios básicos de la iluminación y el esquema básico de iluminación.
- Ser capaz de iluminar y crear ambientes con un set reducido de tres focos, y en el plató de la Universidad.
- Conocer los diferentes iluminantes presentes en el mercado y los manuales de uso de los fabricantes de iluminantes.
- Saber usar bien los filtros.
- Conocer de forma básica la evolución histórica del uso de la iluminación artificial en el cine.
- Conocer diferentes estilos de iluminación cinematográficos.
- Conocer las posibilidades de iluminación espectacular y escénica. Usos artísticos de la luz.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo grande	40	26.67
Horas actividades dirigidas	8	5.33
Horas grupo pequeño	12	8.00
Horas aprendizaje autónomo	90	60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

(CAST) 1: El ojo y la luz. La Iluminación: Historia y principios.

Descripción:

En este contenido se trabaja: Propiedades de la luz y fisiología del ojo. Historia de la iluminación en el cine. Principios de la iluminación I: Calidad de la luz. 1.1. Estudio de las propiedades de la luz. 1.2. Funcionamiento y partes del ojo. La fovea y la visión fotópica. 1.3. Historia. Inicios de la iluminación en el cine. Luz solar, luz artificial. 1.4. Calidad de la luz: luz dura y luz suave. 1.5. Sensibilización a las representaciones en imágenes. Análisis de pinturas. 1.6. Sensibilización al uso de la luz solar en los reportajes de noticias televisivas. Visionado y análisis de fragmentos de reportajes televisivos.

Actividades vinculadas:

Clase de explicación teórica con participación analítica de los alumnos. Actividad 1. Exteriores: Luz solar, directa y reflejada. Uso de herramientas de reflexión de la luz. Actividad 2. Práctica de iluminación en equipos reducidos procurando reproducir las iluminaciones analizadas en las pinturas de la clase teórica.

(CAST) 2: Principios de la Iluminación

Descripción:

En este contenido se trabaja: Principios de la iluminación II: Cantidad y dirección de la luz. Esquema básico de la iluminación. Introducción a la manipulación del material de iluminación. 2.1. Cantidad de luz. Regla del inverso del cuadrado de la distancia. 2.2. Profundidad de campo. 2.3. La dirección de la luz. La temporalidad. Las texturas. 2.4. El esquema básico de iluminación. La iluminación de tres puntos. 2.5. La iluminación incandescente. Luces halógenas. Partes de una bombilla. Tipos de reflectores. 2.6. Material para rodaje en exteriores. El foco, trípode, filtros básicos. La electricidad, unidades básicas. Medidas. 2.7. Sensibilización a las representaciones en imágenes. Análisis de entrevistas de documentales.

Actividades vinculadas:

Actividad 3: Reproducción de iluminaciones de documentales. Manipulación de los focos.

(CAST) 3: Temperatura de color de la luz

Descripción:

En este contenido se trabaja: 3.1 Estilos pictóricos en iluminación. 3.2 Temperatura de color de la luz. 3.3 Tipos de iluminantes. Fresnel. HMI. Arcos. Pantallas de luz fría. 3.4 Introducción a los manuales de fabricantes. 3.5 Material de plató. Accesorios de iluminación. Equipo humano. 3.6 Introducción a la mesa de luz y el material de plató. Principios básicos de funcionamiento. 3.7 Sensibilización: Análisis de imágenes de plató (noticias, programas de entrevistas). 3.8 Iluminación de grupos.

Actividades vinculadas:

Actividad 4. Iluminación de tres puntos: ejercicios en el plató. Reproducción y análisis de estilos pictóricos. Estudio de la función de los diferentes focos que participan en una iluminación. Modificación de la temperatura de color de la luz.

(CAST) 4: Filtraje de la luz. El Color.**Descripción:**

En este contenido se trabaja: 4.1. Unidades de medición de la luz. Candelas y lux. 4.3. Color. Principales y secundarios. Filtros de color. 4.4. Introducción a la psicología del color. 4.6. Análisis de clips musicales. Introducción a las luces de color en el cine.

Actividades vinculadas:

Actividad 5. Introducción al plató. Ejercicios de iluminación de grupos y de entrevistas. Actividad 6. Filtrado de los focos. Colorear sombras. RGB-CMYK. Bodegones. Iluminar personas y situaciones con filtros de color.

(CAST) 5: La Ficción**Descripción:**

5.1. Teoría: Introducción a los estilos cinematográficos. La figura del director de fotografía. 5.2. La iluminación primordial: el fuego. 5.3. Sensibilización: Fragmentos de películas donde aparece el fuego. 5.4. Ficción TV: Análisis de series de TV. 5.5. Manuales de fabricantes de iluminantes. Cálculo de necesidades para iluminar un espacio. Diagramas. 5.6. Introducción al material escénico. 5.7. Espectáculos de iluminación.

Actividades vinculadas:

Actividad 7. Ejercicios de plató: Iluminación con velas. Efectos naturales de luz: Temporalidad, mañana, tarde, noche. Relámpagos. Relación interior - exterior.

(CAST) 6: Iluminación espectacular, cultural i escénica.**Descripción:**

En este contenido se trabaja: 6.1. La iluminación de espacios. 6.2. Introducción a los programas y consolas de iluminación. 6.3. Búsquedas en iluminación con LEDs. 6.4. Espectáculos de luz. Iluminación espectacular y escénica. Materiales. 6.5. La iluminación en diferentes espacios de acción humana.

Actividades vinculadas:

Actividad 8. Esencialmente de investigación. El alumno realizará una búsqueda a partir de temas propuestos por el profesor. Deberá realizar un trabajo escrito y una presentación pública.

ACTIVIDADES

(CAST) 1: PRÁCTICA CON LUZ SOLAR (CONTENIDO 1)**Dedicación:** 5 h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Actividades dirigidas: 1h

Aprendizaje autónomo: 2h

(CAST) 2: REPRODUCCIÓN DE AMBIENTES PICTÓRICOS (CONTENIDO 1)**Dedicación:** 4 h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Aprendizaje autónomo: 2h

(CAST) 3: ILUMINACIÓN DE ENTREVISTAS PARA DOCUMENTALES (CONTENIDO 2)

Dedicación: 5 h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Actividades dirigidas: 1h

Aprendizaje autónomo: 2h

(CAST) 4: ILUMINACIÓN DE TRES PUNTOS. DIRECCIÓN Y TEMPERATURA DE COLOR. (CONTENIDO 3)

Dedicación: 5 h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Actividades dirigidas: 1h

Aprendizaje autónomo: 2h

(CAST) 5: INTRODUCCIÓN AL PLATÓ. EJERCICIOS DE ILUMINACIÓN DE GRUPO Y DE ENTREVISTAS.

Dedicación: 5 h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Actividades dirigidas: 1h

Aprendizaje autónomo: 2h

(CAST) 6: FILTROS DE COLORES (CONTENIDO 4)

Dedicación: 5 h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Actividades dirigidas: 1h

Aprendizaje autónomo: 2h

(CAST) 7: EJERCICIO COMÚN DE SÍNTESIS Y TRABAJO SOBRE LA TEMPERATURA DE COLOR DE LA LUZ. (CONTENIDO 5)

Dedicación: 5 h

Actividades dirigidas: 1h

Aprendizaje autónomo: 4h

(CAST) 8: INVESTIGACIÓN (CONTENIDO 6)

Dedicación: 11 h

Actividades dirigidas: 1h

Aprendizaje autónomo: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cada nivel de contenido conllevará un trabajo entregable en formato digital, como seguimiento de la comprensión práctica del alumno. En algunos casos el trabajo deberá ser presentado individualmente, en otros por grupos de dos a tres integrantes. Valoración en porcentajes: 1. Exámenes. 40%: Examen parcial 1 (20% de la nota). Examen parcial 2 (20% de la nota) 2. Prácticas. 10%. Son obligatorias. Se valorará la actitud, la participación y el trato del material. 3. Trabajos prácticos 35%. A realizar individualmente o en pequeños grupos: 3a. TR 1: 0,5 puntos (individual) 3b. TR2: 0,5 punto (Individual, 2 o tres) 3c. TR 3: 0,5 punto (Individual, 2 o tres) 3d. TR 4: 2 puntos (Trabajo conjunto a realizar en plató: entregable foto / video) 4. Investigación: (15%). Realización de un trabajo de investigación en grupo y exponerlo clase. Es obligatoria la asistencia a las presentaciones. Algún contenido de los trabajo es susceptible de entrar como materia de examen. Por cada trabajo se informará oportunamente de su contenido y condiciones.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Moreno, J Carlos / Linares, Cesar. Iluminación (Cuadernos de iluminación escénica). Ed Ñaque, ISBN ISBN 84-89987-07-6.
- Gerald Millerson. Iluminación para video y cine. IORTV, 1994.
- Dennis Shaeffer / Larry Salvato. Maestros de la luz.Conversaciones con directores de fotografía. PLOT, 1992.
- Blain Brown. Iluminación para cine y televisión. Autor-Editor, 1998.
- Fabrice Revault D'Allonnes. La luz en el cine. Catedra, 2008.

Complementaria:

- Néstor Almendros. Dias de una cámara. Seix Barral, 1983.
- Jacques Loiseleux. La luz en el cine. Paidós, 2005.
- Carlos F. Heredero. El lenguaje de la luz. Entrevistas con directores de fotografía del cine español. Festival de cine de Alcalá de Henares, 1994.