

Universidad
Nacional
de Quilmes

Escuela
Universitaria
de Artes

Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Regular – Cursos Presenciales

CARRERA:	Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y Licenciatura en Artes Digitales
AÑO:	2025
ASIGNATURA:	Cámara e Iluminación
DOCENTE:	Rodriguez Ayelén
CARGA HORARIA:	4 horas áulicas y 1 extra áulicas, 90 horas totales
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórica- Práctica

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS:

La materia Cámara e Iluminación forma parte de la Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual. El curso pertenece al núcleo avanzado electivo y es de cursada cuatrimestral.

Desde la cátedra se propone aportar en la formación del Técnico Universitario en Producción Digital. Para ello se trabajarán los aspectos de la fotografía de la imagen audiovisual, no sólo en cuanto a la técnica sino también al lenguaje, partiendo de la imbricación de la teoría y la práctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En ese sentido, se trabajará sobre el manejo de los ambientes de trabajo, las herramientas e instrumentos utilizados – técnicos y conceptuales- y la comprensión de cada género y medio utilizado. Los contenidos se adecúan a la formación de profesionales sólido/as y comprometido/as con la sociedad de la que forman parte, garantizando la necesaria calidad en la práctica que desarrollarán en su comunidad de

origen. Se trata de crear las competencias profesionales a partir del desarrollo integral de lo/as participantes con un crecimiento personal, laboral y comunitario.

El ciclo cuatrimestral se dividirá en cuatro etapas interconectadas. El primer bloque trabajará sobre los roles y las etapas de producción, focalizando en la dirección de fotografía como aquella que engloba el manejo de la cámara y la iluminación. Además se sintetizarán aspectos básicos del lenguaje audiovisual, que permitirán generar un léxico común. El segundo bloque indagará en las especificidades técnicas de las cámaras y los objetivos, para comenzar a controlar la exposición de cualquier material fotosensible. El tercer bloque se adentrará en la composición de la imagen audiovisual. Por último, el cuarto bloque desarrollará los principios de la iluminación audiovisual y su construcción simbólica. A su vez, en la etapa final se buscará integrar todos los contenidos trabajados en la materia en una producción final.

Desde la asignatura se pretende que los temas tratados sean puestos en práctica en la producción de lo/as participantes, durante la cursada de la carrera como en su posterior egreso. Por lo tanto, además de las explicaciones necesarias, los temas de las distintas unidades serán desarrollados desde una visión de construcción colectiva. A su vez, el planteamiento de casos específicos y la práctica a partir de consignas acordes con los ejes del programa, permitirá incorporar la importancia de la creación de imágenes en la producción audiovisual. Para las instancias de práctica de los temas tratados, será necesario el uso de los equipos del Laboratorio de Audiovisuales, ya que la experimentación colabora a solidificar los conocimientos aprehendidos. En la mayoría de las clases, la totalidad del bloque se dividirá en una instancia teórica y una práctica.

OBJETIVOS

- Aportar en la formación delx Técnicx Universitarix en Producción Digital.
- Estimular en lo/as participantes tanto en el desarrollo de criterios propios y originales, como en una continúa indagación en su futura práctica profesional.
- Integrar los contenidos de la materia en la futura práctica profesional.
- Trabajar en equipo en la realización de producciones audiovisuales.

- Articular teoría y práctica en lo que respecta a la composición e iluminación en la producción audiovisual.
- Practicar en los diversos roles dentro del área de la fotografía audiovisual.
- Atravesar las etapas de la producción audiovisual en sus realizaciones.
- Dominar técnicamente las cámaras para llevar a cabo diversas producciones audiovisuales, pasibles de ser realizadas con los recursos disponibles en los territorios.
- Exponer en forma satisfactoria y seleccionar las distancias focales según el dispositivo de grabación utilizado y la propuesta estética.
- Crear la iluminación de una propuesta artística, aplicando los contenidos trabajados en la materia.
- Analizar casos seleccionados en lo que respecta a la construcción fotográfica de la imagen audiovisual.

PROPÓSITOS DEL DOCENTE

- Desarrollar los ejes planteados durante el tiempo previsto de cursada.
- Incorporar las inquietudes de lo/as alumnos.
- Visualizar los cambios pertinentes según los avances institucionales.
- Mantener relaciones periódicas con las otras cátedras para coordinar los temas tratados.
- Incorporar nuevas teorías y producciones al programa.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Plan de estudios 2015: Resolución CS 460/15 -Cámaras de alta y baja definición. Webcams, celulares, cámara digital fotográfica, cámara de video digital.

Especificidades técnicas. Sistemas de grabación. Lentes. Controles de configuración. Iluminación. Planta básica. Iluminación en estudio y en exteriores. El tratamiento de la iluminación. Calidad, intensidad, dirección. Producción simbólica de la iluminación. Dispositivos técnicos y accesorios

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES

Unidad I. Acerca del lenguaje audiovisual y la producción audiovisual

- A) Roles y etapas en la producción audiovisual. La dirección de fotografía en la producción audiovisual: sus competencias y responsabilidades. La distribución del trabajo en el área de fotografía en el equipo de cámara y el equipo de iluminación.
- B) El lenguaje audiovisual: los Modos de Representación Institucional. Plano, escena, secuencia, plano secuencia. Punto de vista y angulaciones de cámara. Los formatos: de la imagen cuadrada a la panorámica. Relación de aspecto. El guión técnico.

Bibliografía:

- Aronovich, R. (1997); *Exponer una historia*. Madrid: Gedisa.
- Arraya, C. (2004); *Elementos del Lenguaje Audiovisual*, Taller de Producción de Mensajes, La Plata.. Disponible en: https://perio.unlp.edu.ar/tpm/textos/tpm-lenguaje_audiovisual.pdf (visto 16 de diciembre de 2018).
- Bianchi, C.J. (2017); *Dirección de Fotografía y efectos visuales. Articulación de los roles en el cine contemporáneo*. Buenos Aires: Universidad del cine. pp 33 a 40.
- Presentación *Roles en la producción audiovisual*.
- Presentación *Etapas de Producción*.

Unidad II. Acerca de las Cámaras y la exposición

Formación de la imagen: la cámara oscura. Cámaras de alta y baja definición: del celular a las cámaras profesionales. Los nuevos dispositivos de grabación y de exhibición: imagen horizontal o vertical. Relación de aspecto. Especificidades técnicas. Sistemas de grabación. Tipos de conexiones en cámara. Resolución. Profundidad de color. Rango dinámico. Lentes. Distancia focal y perspectiva. Controles de configuración. Exposición: obturador, diafragma e iso. Sub y sobreexposición. Foco y profundidad de campo.

- Denevi, R. (2004); Introducción a la cinematografía. Buenos Aires: SICA Ediciones. Cap. V “El objetivo”; Cap. VII “Elementos complementarios”
- Martínez Abadía, J. y Serra Flores, J.; Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía. Capítulo II “La cámara de cine”; Capítulo III “Los formatos cinematográficos”, Capítulo V “La luz y los objetivos”.
- Ochoa, L. y Utray, F (2019); Guía 4K 709. Licencia Creative Commons.
- Presentaciones de cátedra

Unidad III. Acerca de la composición

El encuadre y el desencuadre. El campo y el fuera de campo en el audiovisual. El enfoque. Equilibrio. Líneas de fuerza. Ritmo y textura. Movimientos de cámara: travelling, pánico, cámara en mano, steadycam, dron. Componer para el plano, la escena y la secuencia. La composición en las distintas escuelas cinematográficas. La propuesta estética. La interdependencia de la composición y la iluminación.

- Denevi, R. (2004); Introducción a la cinematografía. Buenos Aires: SICA Ediciones. Cap. X “Composición del plano cinematográfico”.
- Martínez Abadía, J. y Serra Flores, J.; Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía. Capítulo IV “Soportes de cámara”;
- Mercado, G. (2011); *La visión del cineasta. Las reglas de la composición cinematográfica y cómo romperlas*. España: Anaya Multimedia.

- Presentaciones de cátedra

Unidad IV. Acerca de la Iluminación en la producción audiovisual

La luz. Propiedades de la luz. Calidad, intensidad, dirección. Fuentes de luz. Tipos de iluminación. Soportes y accesorios para la iluminación. Control de la luz. El color. La cualidad cromática. Temperatura color. Filtros. Manejo técnico-práctico. Fuentes artísticas de la luz. Esquemas básicos y puesta de luces. Planta básica. Iluminación en estudio y en exteriores. El tratamiento de la iluminación. Producción simbólica de la iluminación.

- Denevi, R. (2004); *Introducción a la cinematografía*. Buenos Aires: SICA Ediciones. Cap. III “La naturaleza de la luz”; Cap. VII “El color”.
- Eima (Escuela Internacional de Medios Audiovisuales); *Curso de Iluminación audiovisual*. España.
 - Capítulo 1: “Iluminación básica”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=7QH21_86QNU&t=324s (visto Julio de 2023)
 - Capítulos 9: “Iluminación en exteriores. parte 1” Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=TRGT_RfKS8E (visto Julio de 2023)
 - Capítulos 10: “Iluminación en exteriores. parte 2” Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_ymJnA79eQY (visto Julio de 2023)
- Holshevnikoff, B. (2016); *Manual de Iluminación Arri*. Disponible en: <http://www.arri.com/goto/lighting/tools>
- Martinez Abadia, J. y Serra Flores, J.; Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía. Capítulo VII “El diseño de iluminación”; Capítulo VIII “Iluminantes y accesorios”.
- Presentaciones de cátedra

Páginas

- <http://www.arridigital.com>
- <http://www.abcine.org.br>
- <http://adfcine.org/>
- <http://www.britishcinematographer.co.uk>
- <http://www.cameraassistantmanual.com>
- <http://www.cameraman.es>
- <https://www.dexel.com>
- <http://www.digitalcinemasociety.org>
- <https://directordefotografia.wordpress.com>
- <https://www.escuelacine.com>
- <http://www.guiacineyvideo.com.ar>
- <http://www.imago.org>
- <https://issuu.com/23.98fps>
- <http://laamc.com>
- <http://www.rogerdeakins.com/forum2>
- <https://theasc.com>

Filmografía y serigrafía (a completar según los intereses de lxs alumnxs)

- “Paris Texas”, 1984. Dirección Win Wenders
- “La ciénaga”, 2001. Dirección Lucrecia Martel
- “La antena”, 2007. Dirección Esteban Sapir
- “Elefante Blanco”, 2012. Dirección: Pablo Trapero
- “Game of Thrones”, 2011-2019. Producida por HBO
- “ Fargo”, 2014-2020. Producida por FX Networks
- “El cuento de la criada”, 2017 - continua. Producida por MGM

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según **Resolución (CS): 201/18**.

<http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf>

En el marco de dicha resolución, la materia se adecua al Capítulo II, Título II - Modalidad presencial.

La materia es promocional. En cuanto a la evaluación durante la cursada, la misma será formativa, buscando evaluar el progreso individual y colectivo. Se considera a la evaluación como un proceso continuo y complejo que forma parte de las instancias de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, la evaluación aporta información relevante para lxs alumnxs y la docente, quien podrá reorientar la enseñanza y retomar los conceptos que presentan dificultades en el aprendizaje. Así, la evaluación tiene como propósito verificar los saberes construidos por lo/as estudiantes, así como las actitudes docentes. La modalidad de evaluación consta de:

- Actividades de análisis y aplicación de los marcos teóricos que contemplen la autoevaluación y coevaluación entre pares.
- Realización de trabajos escritos y audiovisuales, realizados de manera individual y grupal, cuyo proceso de producción y evaluación sea compartido con el espacio áulico.
- Realización de un Trabajo Audiovisual Final con su correspondiente escrito que justifique lo realizado.

A su vez, y atendiendo a las normativas vigentes, se realizarán evaluaciones de resultados, con sus debidas instancias de recuperación. Las mismas podrán ser a carpeta abierta o domiciliarias. Desde la cátedra se busca que lxs alumnxs reflexionen e incorporen los conceptos y las teorías, a la luz de su área de incumbencia profesional.

Se busca que la modalidad evaluativa atienda a los objetivos y las propuestas del programa. Sin embargo, se considera cierta flexibilidad en la planificación en relación al grupo y al contexto.

Los criterios generales de evaluación son:

- Realización de trabajos, actividades y parciales que respondan a las consignas propuestas.
- Producción de escritos cuya redacción sea coherente y cohesiva.
- Producción de audiovisuales que respondan a las consignas.
- Uso de terminología apropiada según lo trabajado durante la cursada.
- Asistencia o participación en entornos presenciales y virtuales.
- Entregas en tiempo y forma según lo pautado en las consignas.
- Participación en las distintas instancias de reflexión o discusión propuestas por la cátedra.
- Predisposición al trabajo colaborativo y grupal.
- Respeto y tolerancia hacia lxs compañerxs de cursada y la docente.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Aronovich, R. (1997); *Exponer una historia*. Madrid: Gedisa.
- Arraya, C. (2004); *Elementos del Lenguaje Audiovisual*, Taller de Producción de Mensajes, La Plata.. Disponible en: https://perio.unlp.edu.ar/tpm/textos/tpm-lenguaje_audiovisual.pdf (visto 16 de diciembre de 2018).
- Bianchi, C.J. (2017); *Dirección de Fotografía y efectos visuales. Articulación de los roles en el cine contemporáneo*. Buenos Aires:Universidad del cine. pp 33 a 40.
- Denevi, R. (2004); *Introducción a la cinematografía*. Buenos Aires: SICA Ediciones.

- Eima (Escuela Internacional de Medios Audiovisuales); *Curso de Iluminación audiovisual*. España.
- Holshevnikoff, B. (2016); *Manual de Iluminación Arri*. Disponible en: <http://www.arri.com/goto/lighting/tools>
- Martínez Abadía, J. y Serra Flores, J.; Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía. Paidós.
- Mercado, G. (2011); *La visión del cineasta. Las reglas de la composición cinematográfica y cómo romperlas*. España: Anaya Multimedia.
- Ochoa, L. y Utray, F (2019); Guía 4K 709. Licencia Creative Commons.
- Presentación *Roles en la producción audiovisual*.
- Presentación *Etapas de Producción*.
- Presentaciones de cátedra

Páginas

- <http://www.arri.com>
- <http://www.abcine.org.br>
- <http://adfcine.org/>
- <http://www.britishcinematographer.co.uk>
- <http://www.cameraassistantmanual.com>
- <http://www.cameraman.es>
- <https://www.dexel.com>
- <http://www.digitalcinemasociety.org>
- <https://directordefotografia.wordpress.com>
- <https://www.escuelacine.com>
- <http://www.guiacineyvideo.com.ar>
- <http://www.imago.org>
- <https://issuu.com/23.98fps>
- <http://laamc.com>
- <http://www.rogerdeakins.com/forum2>
- <https://theasc.com>

Filmografía y serigrafía (a completar según los intereses de lxs alumnxs)

- “Paris Texas”, 1984. Dirección Win Wenders
- “La ciénaga”, 2001. Dirección Lucrecia Martel
- “La antena”, 2007. Dirección Esteban Sapir
- “Elefante Blanco”, 2012. Dirección: Pablo Trapero
- “Game of Thrones”, 2011-2019. Producida por HBO
- “ Fargo”, 2014-2020. Producida por FX Networks
- “El cuento de la criada”, 2017 - continua. Producida por MGM

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:

- ADF (2015); :Análisis de IDA”. Disponible en <https://adfcine.org/pelicula-ida/>
- Acosta Larroca, P. *Propuesta Estética*, Cátedra Blaco, Diseño de Imagen y Sonido, UBA.
- Almendros, N. (1980); *Días de una cámara*. España: Seix Barral.
- Avila, L. *Cómo se compone en cine*, 16/11/2017. Disponible en <https://revista24cuadros.com/2017/11/16/principios-de-la-composicion-visual-a-plicados-al-cine/>
- Bailo, G. y Diaz, V. (2016). *Nuestro flash. Cuadernillo de fotografía popular*, Argentina. Disponible en: <http://webghen.wixsite.com/nuestroflash/cuadernillo-de-fotografia-popular-> (Visto 2 de diciembre de 2017).
- Barthes, R. (1986). *Lo obvio y lo obtuso*. España: Paidós. Capítulo “La escritura de lo visible. La imagen” p. 11-69.
- Bellour, R. (2022). *Entre imágenes. Foto. Cine. Video*. Argentina: Editorial Colihue.
- Benjamin, W. (2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. México: Editorial Itaca.

- Chion, M. (1990). *La audiovisión. Introducción a un análisis de conjunto de la imagen y el sonido*. España: Paidós.
- Cuadra, A. (2007). *La obra de arte en la época de su hiperreproductibilidad digital*. Disponible en el Archivo del Observatorio para la CiberSociedad en: <http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=227> 19 – 03 – 2009
- Dubois, P. (1986). *El acto fotográfico*. Argentina: Paidós.
- Festival Internacional de Cine de Morelia, “Como funcionan las paletas de colores”. Disponible en: <https://moreliafilmfest.com/como-funcionan-las-paletas-de-colores-en-el-cine>
- HERNÁNDEZ FLORES, DIEGO. Tendencias estéticas de la fotografía del audiovisual en la era digital. Arkadin, año 3, N°3 (2011), p. 7-11.
- Larios, C. y Ruiz, J. B.; Las claves tonales. Disponible en: <https://www.fotolarios.es/2017/12/claves-tonales-en-fotografia.html>
- Millerson, G. (1991); *Iluminación para televisión y cine*, IORTV: Madrid. 1991.
- Nykvist, S. (2002); *Culto a la luz*. España: Ediciones del imán.
- Utray, F. & Ochoa, L. (2016) “Alto Rango Dinámico en vídeo digital”, 709MediaRoom.
- Samuelson, D. (1998); *El manual Técnico del cine*. España: Escuela de cine y video.
- Wajsman, C. (2008); *Manual del ayudante de cámara de video*. Buenos Aires: SICA Ediciones.

Firma y Aclaración:
Director de carrera

RODRIGUEZ AYELEN

Firma y Aclaración:
Docente