

Teaching Guide				
Identifying Data				2021/22
Subject (*)	Cinematography Direction and Lighting	Code	616G01022	
Study programme	Grao en Comunicación Audiovisual			
Descriptors				
Cycle	Period	Year	Type	Credits
Graduate	1st four-month period	Third	Obligatory	6
Language	SpanishGalician			
Teaching method	Face-to-face			
Prerequisites				
Department	Socioloxía e Ciencias da Comunicación			
Coordinador	Martínez Costa, Sandra	E-mail	s.martinez@udc.es	
Lecturers	Martínez Costa, Sandra	E-mail	s.martinez@udc.es	
Web				
General description	The primary goal of this subject is to learn the work of the cinematographer, and to create photographic and cinematographic content of technical and aesthetic quality.			
Contingency plan	1. Modifications to the contents. There are none 2. Methodologies * Teaching methodologies that are maintained * Modified teaching methodologies. The objective test, the master session and the laboratory practice will go into synchronous or asynchronous mode. 3. Mechanisms for personalized attention to students. Team tutoring sessions and synchronous or asynchronous teaching. 4. Modifications in the evaluation. * Evaluation comments: There are none 5. Modifications to the bibliography or webography. There are none			

Study programme competences / results	
Code	Study programme competences / results
A1	Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2	Crear produtos audiovisuais.
A7	Coñecer as técnicas de creación e produción audiovisual.
A8	Coñecer a tecnoloxía audiovisual.
B8	Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C1	Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2	Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3	Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4	Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning outcomes			
Learning outcomes	Study programme competences / results		
Ser capaz de realizar unha interpretación visual do guión para guiar a emoción do espectador a través dun uso adecuado da cor, a luz, tipos de plano, ángulos e movemento	A1 A2 A7 A8		
Comprender as posibilidades expresivas da luz e as posibilidades de modificación creativa da mesma.	A1 A2 A7 A8		
Coñecer os principais fundamentos técnicos que sustentan o traballo dun director de fotografía: exposición, cor e operativa da cámara de vídeo e fotográfica.	A1 A2 A7 A8	B8	
Demostrar destrezas básicas no manexo dunha cámara fotográfica, cámara de vídeo e equipo básico de iluminación.	A1 A2 A7 A8		
Familiarizarse co traballo dalgúns dos principais directores de fotografía clásicos e contemporáneos			C1 C2 C3 C4
Coñecer o fluxo de traballo na creación dun produto fotográfico ou audiovisual.	A1 A2 A7 A8	B8	C1 C2 C3 C4
Desenvolver a creatividade e autocrítica na creación de imaxes.	A1 A7	B8	
Analizar a calidade técnica e estética das mensaxes fotográficas e audiovisuais, situándoos dentro do seu contexto de produción	A1 A7	B8	

Contents	
Topic	Sub-topic
1. A dirección de fotografía en cine, televisión e internet	1.1. O equipo de fotografía en cine e televisión 1.2. Mestres da luz. Revisión xeral da dirección de fotografía na historia do cine 1.3. Directores de fotografía contemporáneos 1.4. dSLR para vídeos e cine low-cost
2. O encuadre.	2.1. Formatos de fotografía, cine e televisión 2.2. Principios básicos de composición 2.3. Uso narrativo e expresivo dos distintos tipos de planos
3. A linguaxe das ópticas	3.1. Lonxitude focal: ópticas e perspectiva 3.2. Ópticas e profundidade de campo 3.3. Uso narrativo das ópticas
4. A exposición	4.1. Exposición, ISO e relacións de iluminación 4.2. Relacións de contraste 4.3. Exposición e cámara. Sistemas de medición 4.4. O obturador en fotografía e vídeo

5. Dinámica da cámara	5.1. Tipos de movemento 5.2. Soportes 5.3. Uso narrativo do movemento de cámara
6. A luz en fotografía, cine e televisión	6.1. Equipos de iluminación: luminarias e elementos para o control da luz 6.2. Técnicas de iluminación para retrato 6.3. Técnicas de iluminación en vídeo 6.4. A luz como elemento narrativo
7. A cor	7.1. Temperatura de cor 7.2. Cor e soporte de rexistro 7.3. Control de cor e contraste en postprocesado: baño de blanqueo e bleach by-pass

Planning				
Methodologies / tests	Competencies / Results	Teaching hours (in-person & virtual)	Student?s personal work hours	Total hours
Objective test	A1 A7 A8 B8 C1	3	27	30
Student portfolio	A2	2	22	24
Laboratory practice	A2	40	40	80
Guest lecture / keynote speech	C2 C3 C4	4	8	12
Personalized attention		4	0	4

(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies	
Methodologies	Description
Objective test	Test-type exam on the theoretical and practical knowledge acquired during the course
Student portfolio	Creation of an own photographic series
Laboratory practice	Photography and lighting practices, that can go online.
Guest lecture / keynote speech	Theoretical-practical classes on the main technical and expressive aspects of photography direction, synchronous or asynchronous.

Personalized attention	
Methodologies	Description
Laboratory practice Student portfolio	A realización do portfolio fotográfico será supervisado nas súas distintas etapas

Assessment			
Methodologies	Competencies / Results	Description	Qualification
Objective test	A1 A7 A8 B8 C1	O exame inclúe os contidos teóricos e prácticos adquiridos durante as sesións maxistras así como os materiais de lectura obrigatoria	20
Laboratory practice	A2	Os exercicios prácticos son obrigatorios	50
Student portfolio	A2	Avaliaranse os seguintes aspectos: Proposta conceptual; calidade técnica da execución; composición e estética; orixinalidade e retos asumidos na realización do traballo	30

Assessment comments
The second chance will be same avaluation as the first one.

Sources of information	
Basic	Frost, Jacquelin (2009) Cinematography for Directors: A Guide for Creative Collaboration. Michael Wiese Productions. Castillo, José María (2009) Televisión, realización y lenguaje audiovisual. Madrid: IORTV.

Complementary	

Recommendations

Subjects that it is recommended to have taken before

Audiovisual Computer Science/616G01008

Audiovisual Fiction/616G01014

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Theory and Practice of Editing/616G01023

Art Direction and Production Design/616G01025

Subjects that continue the syllabus

Other comments

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.