



Teaching Guide

Teaching Guide				
Identifying Data				2019/20
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	Esta asignatura ten como obxectivos que o alumno se familiarice co traballo dun diretor de fotografía, aprendendo a analizar a calidade técnica e estética das mensaxes fotográficas e audiovisuais situándoos dentro dun contexto de produción. Otro aspecto fundamental é que coñeza os principais fundamentos técnicos que sustentan o traballo dun director de fotografía como a iluminación, a exposición, a cor e o manexo da cámara fotográfica e de vídeo.			

Study programme competences

Code	Study programme competences
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		
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		
Analizar a calidade técnica e estética das mensaxes fotográficas e audiovisuais, situándoos dentro do seu contexto de produción		B8	
Comprender as posibilidades expresivas da luz e as posibilidades de modificación creativa da mesma.			C1 C2 C3 C4
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		



Demostrar destrezas básicas no manexo dunha cámara fotográfica, cámara de vídeo e equipo básico de iluminación.	A1 A2	B8	
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.	A2		
Desenvolver a creatividade e autocrítica na creación de imaxes.	A2		

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	Ordinary class hours	Student?s personal work hours	Total hours
Objective test	A1 A2 A7 A8 B8 C1 C2 C3 C4	1	0	1
Student portfolio	A1 A2 A7 A8 B8 C1 C2 C3 C4	7	19	26
Laboratory practice	A1 A2 A7 A8 B8 C1 C2 C3 C4	16	55	71
Guest lecture / keynote speech	A8 A7 B8 C1 C2 C3 C4	24	24	48
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	Exame tipo test sobre os coñecementos teórico prácticos adquiridos durante o curso
Student portfolio	Creación dun traballo fotográfico propio
Laboratory practice	Prácticas de fotografía e iluminación
Guest lecture / keynote speech	Clases teórico-prácticas sobre os principais aspectos técnicos e expresivos da dirección de fotografía

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

Assessment			
Methodologies	Competencies	Description	Qualification
Objective test	A1 A2 A7 A8 B8 C1 C2 C3 C4	O exame inclúe os contidos teóricos e prácticos adquiridos durante as sesións maxistras así como os materiais de lectura obrigatoria	20
Laboratory practice	A1 A2 A7 A8 B8 C1 C2 C3 C4	Os exercicios prácticos son obrigatorios	50
Student portfolio	A1 A2 A7 A8 B8 C1 C2 C3 C4	Avaliaranse os seguintes aspectos: Proposta conceptual; calidade técnica da execución; composición e estética; orixinalidade e retos asumidos na realización do traballo	30

Assessment comments

Sources of information	
Basic	- Chris Weston (2009). Exposición. Claves de Fotografía. Blume - José María Castillo (2009). Televisión, realización y lenguaje audiovisual. Madrid: IORTV - Blain Brown (2002). Cinematografía. Teoría y práctica. Barcelona: Ediciones Omega - Jacquelin B. Frost (2009). Cinematography for Directors: A Guide for Creative Collaboration. Michael Wiese Productions
Complementary	- José María Mellado (2010). Fotografía de alta calidad. Artual Ediciones S.L - Bryan Peterson (2007). Los secretos de la exposición fotográfica. Madrid - Bermingham, Alan (2010). Iluminación de localizaciones para televisión. Madrid: IORTV - BALLINGER, ALEXANDER (2004). Nuevos directores de fotografía. Madrid: Ocho y medio - Gustavo Mercado (2011). La visión del cineasta. Madrid: Anaya Photo Club - SCHAEFER, DENNIS y SALVATO, LARRY (1998). Maestros de la luz. Madrid: Plot Ediciones

Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Audiovisual Fiction/616G01014
Audiovisual Computer Science/616G01008
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.