

Teaching Guide

Teaching Guide				
Identifying Data				2023/24
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.			

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		
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	B8	
	A2		
	A7		
	A8		
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
Cofecer 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	Ordinary class hours	Student?s personal work hours	Total hours
Objective test	A1 A7 A8 B8 C1	2	30	32
Student portfolio	A2	2	6	8
Laboratory practice	A2	22	36	58
Guest lecture / keynote speech	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	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	Practical portfolios and exercises will be supervised during different periods of the academic course.
Student portfolio	

Assessment

Methodologies	Competencies	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	30
Laboratory practice	A2	Os exercicios prácticos son obrigatorios	60
Student portfolio	A2	Avaliaranse os seguintes aspectos: Proposta conceptual; calidade técnica da execución; composición e estética; orixinalidade e retos asumidos na realización do traballo	10

Assessment comments

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

Students with part-time dedication recognition and academicdispensation from attendance exemption must contact the person in charge of thesubject to agree on the evaluation conditions.

Once verified, the fraudulent performance of the tests orevaluation activities will directly imply the qualification of fail"0" in the subject in the corresponding evaluation period, thusinvalidating any qualification obtained in all the evaluation activities forthe extraordinary evaluation period.

Sources of information

Basic	Brown, Blain (2002) Cinematografía. Teoría y práctica. Barcelona: Ediciones Omega.
Complementary	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.

Recommendations

Subjects that it is recommended to have taken before

Audiovisual Fiction/616G01014

Audiovisual Analysis/616G01021

Art Direction and Production Design/616G01025

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Audiovisual Analysis/616G01021

Theory and Practice of Editing/616G01023

Art Direction and Production Design/616G01025

Subjects that continue the syllabus

Filmmaking/616G01030

Digital Post-Production/616G01031

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.