

PROGRAMA DEL GRADO SUPERIOR DE DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA (3 AÑOS / 6 MÓDULOS)

PRIMER AÑO

1er MÓDULO. (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Dirección de Fotografía I
- ▶ Fotografía (teoría) I
- ▶ Dirección I
- ▶ Historia del Cine I

2° MÓDULO. (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ Dirección de Fotografía II
- ▶ Fotografía (teoría) II
- ▶ Dirección II
- ▶ Historia del Cine II

SEGUNDO AÑO

3er MÓDULO. (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Dirección de Fotografía III
- ▶ Dirección III
- ▶ Edición I
- ▶ Asignaturas optativas a elegir entre: Fotografía, Producción de Campo, Guión, Dirección de Actores, Práctica de Guión... etc.

4° MÓDULO. (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ Dirección de Fotografía IV
- ▶ Dirección IV
- ▶ Edición II
- ▶ Asignaturas optativas a elegir entre: Fotografía, Producción de Campo, Guión, Dirección de Actores, Práctica de Guión... etc.

TERCER AÑO

5° MÓDULO. (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Dirección de Fotografía V

- ▶ Dirección V
- ▶ Corrección de color I
- ▶ Asignaturas optativas a elegir entre: Fotografía, Edición, Producción de Campo, Producción Ejecutiva, Guión, Teoría del Sonido, Práctica de Guión... etc.

6º MÓDULO. (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ Dirección de Fotografía VI
- ▶ Dirección VI
- ▶ Corrección de color II
- ▶ Asignaturas optativas a elegir entre: Fotografía, Edición, Producción de Campo, Producción Ejecutiva, Guión, Dirección de Actores, Práctica de Guión, Sonido Directo, Sonido Sala... etc.

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

PRIMER AÑO

1º MÓDULO. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA I (Primer Cuatrimestre):

- ▶ EL DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA
 - Funciones del DoP (desde el guión a la proyección)
 - El trabajo en Preproducción y Postproducción
 - La relación del DoP con el Director
 - La relación del DoP con los departamentos de Producción, Arte, Vestuario, Maquillaje y VFX.

- ▶ LOS OFICIOS DEL EQUIPO DE FOTOGRAFÍA I
 - Segundo Operador
 - Ayudante de cámara

 - Auxiliar / Videoassist / DIT
 - Jefe de eléctricos / Gaffer / Best boy
 - Maquinista.

- ▶ TEORIA DE LA LUZ
 - Física de la luz.
(teoría corpuscular, ondulatoria, electromagnética. Mecánica ondulatoria)

 - Comportamiento de la luz. Reflexión, refracción...
 - Luz polarizada.

- ▶ COLORIMETRÍA
 - El espectro electromagnético. Longitudes de onda.
 - El espectro de luz visible. La visión humana.
 - Temperatura de color.
 - La reproducción de color: sistema aditivo, sistema sustractivo.
 - Colores primarios, secundarios y complementarios.
 - Psicología y lenguaje del color.

- ▶ COMPOSICIÓN
 - La proporción en la naturaleza y en el arte.
 - Regla de los tercios.
 - Perspectiva, simetría-asimetría.

 - Tipología y escala de planos.

 - Angulaciones de cámara.

 - El plano-contraplano. Ejes de cámara.
 - Relación de aspecto.

- ▶ ÓPTICA I

- Principios básicos
- Distancia focal. Tipos de ópticas.
- El lenguaje de las ópticas
- Técnicas de enfoque
- Profundidad de campo. La hiperfocal.

▶ LA EXPOSICIÓN

- Sensibilidad
- Diafragma
- Obturación
- Ley de la Reciprocidad
- Métodos de exposición.

Fotómetro, monitor forma de onda, patrón zebra, histograma, vectorscopio...

2º MÓDULO. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA II (Segundo Cuatrimestre):

▶ SEÑAL DE VÍDEO I

- Señal de vídeo standard (SD) y alta definición (HD)
- Sistema entrelazado y escaneo progresivo.
- Sistemas PAL y NTSC
- El sensor: CMOS, CCD. Prisma Dicroico, Máscara Bayer.
- Tipos de cámaras: DSLR, broadcast y cinematografía digital.

▶ CÁMARAS DSLR

- Funcionamiento de una cámara DSLR
- Menús y configuraciones
- Accesorios
- Introducción a los filtros. UV, polarizador y neutros

▶ EL OPERADOR DE CÁMARA

- Funciones y técnicas del op. de cámara
- Movimientos de cámara, la expresividad de la cámara:

la cámara en mano, el plano-secuencia, seguimientos, el paraláctico.

La cámara fija como recurso expresivo.

- Maquinaria y movimientos de cámara:

Travelling, dolly, grúas, cabezas calientes, steadycam, segway, movi-rig...

▶ ILUMINACIÓN I

- Conceptos básicos:
Dirección, textura e intensidad de la luz.
Luz incidente-rebotada-remanente.
Luz fría-cálida

- Esquemas básicos de luz: tres fuentes.
- Fuentes de luz: incandescencia, fluorescencia, Hmi, Leds...
- Filtrajes: difusiones, equilibrio de color, corrección de color, filtros de efectos.
- Iluminación en interiores y exteriores

▶ LA EXPOSICIÓN

- Realización y visionado de prácticas relacionadas con el temario.
- Ejercicios prácticos respondiendo a las inquietudes de los alumnos.
- Seguimiento de las prácticas relacionadas con otras asignaturas.

SEGUNDO AÑO

3er MÓDULO. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA III (Primer Cuatrimestre):

▶ LOS OFICIOS DEL EQUIPO DE FOTOGRAFÍA II

- Funcionamiento interno, técnicas de trabajo y materiales del equipo de eléctricos:
 - El jefe de eléctricos en pre-producción y en el rodaje.
 - Material eléctrico: aparatos, trípodes, accesorios, conexiones, manga, gelatinas.
 - Técnicas de trabajo y seguridad en el rodaje.
- Funcionamiento interno, técnicas de trabajo y materiales del equipo de cámara:
 - El ayudante de cámara en pre-producción y en el rodaje.
 - El auxiliar de cámara. Partes de cámara, claqueta.
 - El videoassist. Tipos de monitoraje, calibración de monitores.
 - Accesorios de cámara. Filtros.
 - Dinámicas de rodaje

▶ ILUMINACIÓN II

- La intención de la iluminación: creación de atmósferas.
- Sobreexposición, subexposición.
- Mantener el *raccord*, la relación de contraste.
- Iluminar espacios vs. iluminar plano a plano.
- El valor de iluminar por campos y por términos.
- Iluminación de fondos planos y cromas.
- ▶ ÓPTICA II
 - Ópticas fijas y ópticas de focal variable.
 - Ópticas esféricas y anamórficas

 - Tipos de montura.
 - Ópticas macro, duplicadores

 - Aberraciones
- ▶ SEÑAL DE VÍDEO II
 - Definición HD, 2K, 4K, 5K
 - Rango dinámico
 - Gamma

 - Sensibilidad nativa y ganancia
 - Cámaras procesadas y sin procesar:
Sistemas RAW y Logarítmico. LUT's

 - La profundidad de color y el muestreo de color
 - Sensores: 1/3", 2/3", MFT, S-35, Fullframe.
 - La relación sensor-profundidad de campo
 - La relación sensor-ópticas: el crop factor
- ▶ CÁMARAS DE CINEMATOGRAFÍA DIGITAL
 - Introducción a las cámaras de cine digital:
 - RED: One, Scarlet, Epic
 - Arri Alex
 - Black Magic
 - Canon C100, C300
 - Accesorios

4º MÓDULO. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA IV (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ INTRODUCCIÓN AL FOTOQUÍMICO
 - Formatos cinematográficos: (S) 8mm, (S) 16mm, (S) 35mm, 65mm, 70mm

- El negativo
 - Sensitometría básica: curva característica, gamma, latitud.
 - Procesos de laboratorio

 - La cámara de cine

 - El fotoquímico en la era digital.

 - ▶ PREPARACIÓN DE PROYECTOS
 - Cómo afrontar un proyecto, metodologías del DoP antes de empezar a rodar.

 - Lectura y desglose del guión.
 - Referentes. Investigación. Definición del look visual con el director y otros departamentos.
 - Localizaciones: el trabajo en localizaciones naturales, interiores y exteriores.
- Sunpath, brújula y clinómetro. Apps de utilidad para el Dop.
- Planificación, guión técnico, storyboard. Plantas de cámara y luz.

 - Loc. técnicas: trabajar con el jefe de eléctricos, maquinista y otros dep.
- Pruebas de cámara, pruebas de maquillaje y vestuario
- El trabajo con el ayudante de dirección. Plan de rodaje.
-
- ▶ ESTÉTICA CINEMATOGRAFICA II
 - La fotografía y los géneros cinematográficos. Fotografiar una historia.

 - Visionado de distintos géneros: cine negro, ciencia-ficción, terror, acción, documental, comedia, drama...
- Análisis de lo que aporta la luz y la cámara.
-
- ▶ PRÁCTICAS II
 - Realización y visionado de prácticas relacionadas con el temario.
 - Ejercicios prácticos respondiendo a las inquietudes de los alumnos.
 - Seguimiento de las prácticas relacionadas con otras asignaturas.

TERCER AÑO

5º MÓDULO. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA V (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Profundización electricidad y material eléctrico. Cómo manejar el material eléctrico. Conexiones. Focos.

Materiales complementarios. Seguridad en el trabajo de eléctrico.

- ▶ Iluminación avanzada. Filtraje de la luz. Latitud y contraste. Exposiciones.
- ▶ El trabajo previo al rodaje. Localizaciones. Plantas gráficas.
- ▶ Post-producción. Etalonaje. Corrección de color.
- ▶ Estética cinematográfica en el Cine Documental.
- ▶ Teoría cinematográfica.
- ▶ Análisis del lenguaje audiovisual correspondiente a cada género.
- ▶ Análisis fílmico V. Visionado.

6º MÓDULO. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA VI (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ La cámara de Cine: Tipos de cámara. El cuerpo de cámara. Funcionamiento. Carga y descarga de chasis. Formatos. Sistemas de enfoque. Objetivos. Construcción y velocidades de obturación. Elementos auxiliares. Filtros. Trípodes y soportes.
- ▶ El lenguaje cinematográfico en relación al sonido.
- ▶ El lenguaje cinematográfico en relación al montaje. El ritmo visual.
- ▶ El lenguaje cinematográfico en relación al arte, espacio.
- ▶ Post-producción. Efectos especiales.
- ▶ La cámara en función de la Animación y la Televisión.
- ▶ Análisis fílmico VI. Visionado.

FOTOGRAFÍA (TEORÍA)

PRIMER AÑO

1º MÓDULO. FOTOGRAFÍA I. (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Introducción a la fotografía. Cómo vemos y cómo fotografiamos. La luz y la formación de imágenes. Reseña histórica.
- ▶ Conceptos básicos. Componentes de Cámara. Tipos de Cámara.
- ▶ Fotografía digital versus Fotografía analógica.
- ▶ Aplicaciones científicas de la fotografía.
- ▶ La fotografía como arte.
- ▶ Aprendiendo a conocer nuestra cámara. Menú.
- ▶ Altura de cámara y tamaños del plano.
- ▶ El enfoque. Profundidad de campo. Distancia focal.
- ▶ La medición. La apertura. ISO.

- ▶ WB - Temperatura de color.

2º MÓDULO. FOTOGRAFÍA II. (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ Composición, equilibrio.
- ▶ La iluminación. Tipos de fuentes de luz (interiores-exteriores). Tipos de Flash.
- ▶ Accesorios recomendados para acompañar tu cámara en cada ocasión.
- ▶ Los filtros fotográficos.
- ▶ El Retrato.
- ▶ El Paisaje.
- ▶ El Paisaje Urbano.
- ▶ Fotografía Nocturna.
- ▶ La fotografía de estación.
- ▶ Introducción a las propiedades expresivas de la fotografía.

DIRECCIÓN

PRIMER AÑO

1º MÓDULO. DIRECCIÓN I (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Los modos de producción.
- ▶ Los oficios del cine. Preproducción y producción.
- ▶ El oficio de director. Recursos y necesidades.
- ▶ La preparación del rodaje.
- ▶ La evaluación del guión por el director.
- ▶ El desglose.
- ▶ El rodaje.
- ▶ Lenguaje cinematográfico. Composición y encuadre.

2º MÓDULO. DIRECCIÓN II (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ Los oficios del cine. Postproducción.
- ▶ Lenguaje cinematográfico. El espacio off y los movimientos de cámara.
- ▶ La planificación I. La continuidad y sus leyes.
- ▶ La dirección de actores.
- ▶ El guión técnico.

- ▶ El montaje como elemento expresivo.

SEGUNDO AÑO

3er MÓDULO. DIRECCIÓN III (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Liderar un equipo.
- ▶ Lenguaje cinematográfico. Diseño de la luz.
- ▶ El espacio cinematográfico.
- ▶ La planificación II. Las secuencias de diálogo.
- ▶ La coreografía del plano secuencia.
- ▶ El storyboard.
- ▶ El tiempo: flashback, elipsis, transiciones...

4° MÓDULO. DIRECCIÓN IV (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ Lenguaje cinematográfico. La expresión sonora.
- ▶ Las ópticas como elementos expresivos.
- ▶ El ritmo.
- ▶ Los géneros.
- ▶ Planificación III. Situaciones particulares.
- ▶ Análisis fílmico. El cine narrativo clásico.

TERCER AÑO

5° MÓDULO. DIRECCIÓN V (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Lenguaje cinematográfico. Los formatos como elemento expresivo.
- ▶ Planificación IV. Estilística y géneros.
- ▶ Análisis fílmico. Estilos y autores no clásicos.
- ▶ Preparación y presentación de proyectos.
- ▶ Distribución y exhibición.

6° MÓDULO. DIRECCIÓN VI (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ El significado de la forma fílmica.
- ▶ Análisis fílmico. Estilos y autores no clásicos.
- ▶ El documental.
- ▶ Cine sin cámara: el 3D, tendencia de futuro.
- ▶ La realización televisiva.
- ▶ Los videojuegos.

HISTORIA DEL CINE

PRIMER AÑO

1er MÓDULO. HISTORIA DEL CINE I (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Orígenes del Cine (1895-1914).
- ▶ Cine primitivo Americano.
- ▶ Expresionismo Alemán.
- ▶ Cine Escandinavo.
- ▶ Cine de Vanguardias.
- ▶ Cine Ruso.
- ▶ Cine mudo clásico.
- ▶ Cine Sonoro -"Introducción del sonido en el cine"-.
- ▶ Cine de Estudios.
- ▶ Generación de la Televisión.

2° MÓDULO. HISTORIA DEL CINE II (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ Neorrealismo Italiano.
- ▶ Otras cinematografías: Sudamérica, India, Japón...
- ▶ Nuevos Cines.
- ▶ Nouvelle Vague.
- ▶ Nuevo Cine Alemán.
- ▶ Escuela de Lodz (Polonia).
- ▶ Nuevo Cine Checo.
- ▶ Free Cinema.
- ▶ Cine Underground.
- ▶ Cine Independiente.

PRÁCTICAS DE HISTORIA DEL CINE

- ▶ Críticas y comentarios personales sobre los distintos movimientos y sus correspondientes películas.
- ▶ Cineclub, visionado y análisis de películas.

EDICIÓN

SEGUNDO AÑO

3er MÓDULO. EDICIÓN I (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Tipos de planos.
- ▶ Los seis elementos del montaje.
- ▶ Montaje invisible.
- ▶ Dirección en pantalla (regla del eje).
- ▶ Regla de los 30°.
- ▶ Tamaño y duración de los planos.
- ▶ Cortes y movimiento de cámara.
- ▶ Transiciones.

4° MÓDULO. EDICIÓN II (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ Procesos de la edición (Timing).
- ▶ La edición no lineal.
- ▶ El hardware y software en la edición.
- ▶ La línea de tiempo.
- ▶ El trabajo del editor.
- ▶ Prácticas de edición.

CORRECCIÓN DE COLOR

TERCER AÑO

5° MÓDULO. CORRECCIÓN DE COLOR I (Primer Cuatrimestre):

- ▶ Espacios de color. Características generales y usos.
- ▶ Psicología del color.
- ▶ Calibración y entornos de trabajo.
- ▶ Composición de la señal de video (Y, Cr, Cb / Y, U, V).
- ▶ Espacios de color RGB, HSI, HLV, HSB, HSL y sus parámetros.
- ▶ Norma IRE, safe colors, colores prohibidos, niveles B/W y acondicionamiento de la señal de video.
- ▶ Workflow.

6° MÓDULO. CORRECCIÓN DE COLOR II (Segundo Cuatrimestre):

- ▶ Instrumentación de software para corrección de color (histogramas, canales de color, vectorscopio... etc.).
- ▶ Ajuste primario y secundario.
- ▶ Consideraciones para la continuidad de escenas.
- ▶ Efectos de color.
- ▶ Gestión del grading.
- ▶ Uso de Keyframes para efectos de color dinámicos.
- ▶ Ecuilibración de tomas (color match).
- ▶ Proceso de renderizado y exportación.