

Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores:

GUIA DOCENTE

ILUMINACIÓN

2022-23

Especialidad:

Curso 2022/2023

→ 1. Datos de identificación → 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación → 3. Conocimientos recomendados → 4. Competencias de la asignatura → 5. Resultados de aprendizaje → 6. Contenidos → 7. Volumen de trabajo/ Metodología → 8. Recursos → 9. Evaluación → 10. Bibliografía

→ 1. Datos de identificación

DATOS DE LA ASIGNATURA

Centro	Escola d'Art i Superior de Disseny de València.		
Título	Diseño Gráfico. Itinerario Fotografía y Creación Audiovisual.		
Departamento	Fotografía.		
Mail del departamento	fotografia@easdvalencia.com		
Asignatura	Iluminación.		
Web	easdvalencia.com		
Horario			
Lugar impartición	Vivers	Horas semanales	6
Código		Créditos ECTS	6
Ciclo		Curso	2º
Duración	Semestral	Idioma	Castellano/Valenciano
Tipo de formación	O.E	Tipo de asignatura	60% presencial 40% autónomo

DATOS DEL PROFESORADO

Docente/s responsable/s	Raquel Damiá.
Correo electrónico	rdamiá@easdvalencia.com
Horario tutorías	Martes y jueves de 11.00h – 12.00h.
Lugar de tutorías	Departamento de fotografía.

→ 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación

Esta asignatura permitirá que el alumno aprenda a entender la iluminación como materia primordial e instrumento de trabajo del fotógrafo. La comprensión y conocimiento de la luz ayudará al control de la misma, permitiendo al futuro profesional tener un control pleno sobre su trabajo. Los objetivos serán los siguientes:

- 1-Comprender la luz desde una perspectiva práctica.
- 2- Utilizar la luz para potenciar las características físicas de los diferentes sujetos.
- 3-Medir la luz para establecer una correcta exposición en las imágenes.
- 4-Saber organizar puestas en escena de cierta complejidad, relacionadas con objetos y personas.

Para ello se trabajarán las siguientes materias: Las diferentes fuentes de luz: natural y artificial con sus variantes continua y de destello. El estudio técnico de los distintos emisores de luz y la conveniencia de su utilización. La medición de la luz, para un pleno control sobre la exposición de la imagen. La aplicación de calidad y el color de la luz con criterio. El conocimiento de la incidencia de la luz sobre los distintos materiales, superficies y volúmenes para potenciar sus características y reforzar su capacidad expresiva.

Esta asignatura contribuye al perfil profesional de la titulación al dotar al alumno de los diferentes recursos y técnicas relacionadas con la iluminación que le permitan enfrentarse a los diferentes planteamientos que se le presenten en el desarrollo de su formación como fotógrafo

→ 3. Conocimientos previos recomendados

CURSO	ASIGNATURA	COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
-------	------------	-------------------------

1º	Espacio y volumen.	El volumen y es espacio como medio de información, ideación y comunicación proyectual. Técnicas instrumentales para el análisis, expresión y la representación del volumen y del espacio aplicadas a la fotografía.
1º	Lenguaje y técnicas digitales	Comunicación y representación gráfica mediante tecnología digital aplicadas a la fotografía.
1º	Fundamentos científicos del diseño	Fundamentos científicos aplicados a la fotografía. Métodos de investigación y experimentación propios de la fotografía.

→ 4. Competencias de la asignatura

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT3	Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
CT9	Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.

COMPETENCIAS GENERALES

CG4	Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color.
CG18	Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.

CG20	Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño.
------	--

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE2	Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual.
CE4	Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos

→ 5. Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIAS RELACIONADAS
<p>R1 – Conoce y emplea adecuadamente todos los componentes del estudio fotográfico, Mide la luz para configurar el contraste deseado y se adapta a las distintas circunstancias de toma utilizando esquemas lumínicos adecuados.</p> <p><u>Indicador 1.</u> Diferencia claramente la praxis con luz continua y luz de descarga midiendo la luz adecuadamente en cada caso.</p> <p><u>Indicador 2.</u> Utiliza los diferentes reflectores y pantallas y los aplica a las distintas circunstancias lumínicas.</p> <p><u>Indicador 3.</u> Maneja adecuadamente el material adicional para incidir en el flujo de luz.</p> <p><u>Indicador 4.</u> Adecua la luz a espacios exteriores e interiores teniendo en cuenta la temperatura de color de las fuentes de iluminación.</p>	<p>CG 18 CG20 CT3 CE2</p>
<p>R2 - Organiza puestas en escena de cierta complejidad, relacionadas con objetos y personas.</p> <p><u>Indicador 1.</u> Prepara bocetos previos para aplicar en su trabajo.</p> <p><u>Indicador 2.</u> Busca referentes de manera transversal para utilizarlos en la toma y edición de sus imágenes.</p>	<p>CG18 CG20 CT3 CE4</p>

R3 – Genera flujos de trabajo eficaces de forma individual y en equipo.

Indicador 1. Es capaz de enfrentarse individualmente a situaciones complejas en toma.

Indicador 2. Se expresa con claridad usando terminología técnica cuando da instrucciones a su equipo de trabajo.

Indicador 3. Su actitud es positiva y aporta posibles soluciones cuando participa en su equipo de trabajo.

CG18

CG20

CT3

CE4

→ 6. Contenidos

Unidad 1. Cualidades de la luz.

La calidad.

- La dureza de la luz. La luz directa. (Como se modula la luz directa através de las distancias y de los modificadores de iluminación)
- La luz suave: transmitida y reflejada. (Como se modula la luz suave através de las distancias y de los modificadores de iluminación. El tamaño del emisor de luz)

El color

- La luz y su color. (Estudio de las variaciones del tono de la luz dependiendo de la fuente y de su temperatura de color. Estudio del sol y de sus cambios de temperatura de color).
- La interacción entre el color de la luz y el color de los materiales.

La intensidad

- La ley del inversa del cuadrado.
- La caída de luz. (Cómo funciona la caída de la luz dependiendo de la calidad de la misma).
- Medición con fotómetro.
- El contraste.

La dirección

- La dirección de la luz y el volumen. (El reloj de Millerson).
- La dirección de la luz y los esquemas básicos de iluminación. (Luz principal, relleno, efecto y fondo).
- Iluminar de manera uniforme.

Unidad 2. Tipos de fuentes de luz.

Natural. El sol.

- Los momentos del día y las estaciones como modificadores de la luz solar. (Las variaciones en la dureza, el color y la calidad de la luz solar según el momento elegido)
- La toma en exteriores. (Aplicación de los conocimientos explicados en el tema anterior aplicados a la dirección de la luz solar.)

Artificial. Luz continua

- Luz continua. (tipos, calidades y temperaturas).

Artificial. Flash.

- El flash de estudio. (Manejo del flash de estudio y de los modificadores de luz disponibles en el plató).
- El flash de mano. (Manejo y conocimiento del flash de mano. Aplicación de los esquemas de iluminación aprendidos.)

Combinación de luz continua y luz de flash.

- Trabajar utilizando fuentes de luz continua y de flash. (ajustes de potencia, medición y distancia)

Unidad 3. Estrategias y métodos de iluminación.

La luz y los materiales.

- Opacos. (El uso de la luz sobre los objetos opacos, luz directa y luz suave)
- Translucidos. (El uso de la luz sobre los objetos translucidos, la retroiluminación)
- Reflectantes. (El uso de la luz sobre los objetos reflectantes, la luz reflejada)

La luz y los acabados.

- Del mate al brillo. (de la luz directa a la luz reflejada dependiendo de la "piel" de los objetos)

La luz y las texturas.

- La importancia de la luz rasante para generar texturas.

Unidad 4. La aplicación práctica. Los proyectos.

Aplicación a personas.

Aplicación a espacios.

Aplicación a objetos.

→ 7. Volumen de trabajo/ Metodología

7.1 Actividades de trabajo presencial

ACTIVIDADES	Metodología de enseñanza-aprendizaje	Relación con los Resultados de Aprendizaje	Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)
Clase presencial	Exposición de contenidos por parte del profesorado o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.	R1, R2.	35 horas
Clases prácticas	Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el o la docente. Estudio de casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, laboratorio, visitas a exposiciones/ conciertos/ representaciones/audiciones..., búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc. Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumnado.	R1, R2, R3.	40 horas
Tutoría	Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor o tutora con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc.	R1, R2, R3.	13 horas
Evaluación	Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial o formativa del alumnado.	R1, R2.	2 horas
SUBTOTAL			90

7.2 Actividades de trabajo autónomo

Trabajo autónomo	Estudio del alumno o alumna: preparación y práctica individual de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias, ... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.	R3	20 horas
Estudio práctico	Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias, ... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.	R3	30 horas
Actividades complementarias	Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias, ...	R1	10 horas
SUBTOTAL			60
TOTAL			150

→ 8. Recursos

- Pizarra.
- Recursos multimedia (cañón de proyección, material audiovisual, ...).
- Páginas web.
- Biblioteca.
- Plató fotográfico.
- Luz continua.
- Flashes electrónicos y de mano.
- Accesorios de iluminación.
- Ordenadores con software de edición.

→ 9. Evaluación

9.1 Convocatoria ordinaria

9.1.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Trabajos prácticos. Suponen el 100% de la calificación total.</p> <p>Para sumar la nota final, cada uno de los trabajos será valorado con porcentajes diferentes según criterio del profesor o la profesora.</p> <p>Cada trabajo se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si <u>la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos. Los trabajos presentados fuera de plazo serán calificados con una nota máxima de 5.</u></p> <p>Para evaluar los trabajos se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología. También se indicarán los porcentajes otorgados a cada uno de ellos. Este instrumento de evaluación será dado a conocer a los y las estudiantes.</p>	R1, R2, R3.

9.1.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Trabajos prácticos. Suponen el 60% de la calificación total. Los alumnos con pérdida de evaluación continua deberán entregar los mismos trabajos autónomos que sus compañeros, acompañándolos de un making of para que el profesor pueda verificar la autoría de los trabajos.</p> <p>Prueba teórica/práctica. Supone el 40% de la calificación total.</p> <p>Cada trabajo, así como el examen, se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos y en el examen.</p> <p>Para evaluar tanto los trabajos como el examen, se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología.</p>	R1, R2, R3.

9.2 Convocatoria extraordinaria

9.2.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Trabajos prácticos. Suponen el 100% de la calificación total.</p> <p>Para sumar la nota final, cada uno de los trabajos será valorado con porcentajes diferentes según criterio del profesor o la profesora.</p> <p>Cada trabajo se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si <u>la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos. Los trabajos presentados fuera de plazo serán calificados con una nota máxima de 5.</u></p> <p>Para evaluar los trabajos se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología. También se indicarán los porcentajes otorgados a cada uno de ellos. Este instrumento de evaluación será dado a conocer los y las estudiantes.</p>	<p>R1, R2, R3.</p>

9.2.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Trabajos prácticos. Suponen el 60% de la calificación total. Los alumnos con pérdida de evaluación continua deberán entregar los mismos trabajos autónomos que sus compañeros, acompañándolos de un making of para que el profesor pueda verificar la autoría de los trabajos.</p> <p>Prueba teórica/práctica. Supone el 40% de la calificación total.</p> <p>Cada trabajo, así como el examen, se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos y en el examen.</p> <p>Para evaluar tanto los trabajos como el examen, se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología.</p>	<p>R1, R2, R3.</p>

→ 10. Bibliografia

Langford, Michael; Fox, Anna; Smith, Richard S. (2011). *Fotografía básica. Guía para fotógrafos*. Omega.
Sans, Martí (2019). *Aprende a fotografiar productos como un profesional*. Gustavo Gili.

Jaques Loiseleux (2005). *La luz en el cine*. Paidós Iberica.

Präkel, David. (2011). *Iluminación*. Barcelona. Blume fotografía.

Präkel, David. (2012). *Iluminación: 2*. Barcelona. Blume Fotografía.

Corté-Selva, Laura. (2018) *Comunicación visual. Fotografía cinematográfica avanzada*. Ed. U.O.C.

Bibliografía complementaria:

Bavister, S. (2002). "Técnicas de iluminación: retratos". Barcelona: Omega,.

Bavister, S. (2002). "Técnicas de iluminación: bodegones". Barcelona: Omega,

Brown, B. (2012). "Iluminación para cine y video". Guipúzcoa: Escuela de video y cine de Andoain.

Hunter, Vil y otros. (2008) "La iluminación en fotografía". Madrid: Anaya

Marchesi, J. (1988). "Técnicas de iluminación profesional". Viena: Verlag Photographie.

Montaner, J. (2003) " Iluminación", Casanova, Barcelona, 2003

Blasco, Laia (2011). Sobreimpresión de la pantalla al papel y viceversa. Barcelona: Index Book.

Jover Ruiz, Fernando. (2016). *Control de iluminación y dirección de fotografía en producciones audiovisuales*. Ed. Altaria.

Vídeo

Benito Ruíz, José. Un año de fotografía. (2014)

<http://unanodefoto.webcindario.com/>

Un año de fotografía es un proyecto de fotografía promovido por la Obra Social de Caja de Mediterráneo, organizado por CAMON y coordinado por el fotógrafo internacional José Benito Ruíz. El curso está compuesto por 41 clases básicas impartidas por J.Benito y hasta 30 especialistas en la materia. Cada sesión tiene una duración de dos a cuatro horas.

Dolby, Dustin photography.Workphlo.(2008)

<https://www.youtube.com/c/workphlo/videos>

workphlo is an educational photography channel, giving viewers insight to "workphlo" of photographer Dustin Dolby, as he produces high-end images with minimal equipment