

PRONTUARIO

TÍTULO:	Composición y narrativa visual
CODIFICACIÓN:	PAV 220
PRERREQUISITO:	PAV 112
CRÉDITOS:	4 créditos 45 horas contacto 1 término

DESCRIPCIÓN

Teoría y práctica para la captura de imagen, composición visual y manejo de cámaras. Estrategias para la adquisición de la imagen así como la composición visual para la producción audiovisual para diversos medios. Aprendizaje de las técnicas y herramientas para la narrativa y estética visual. Manejo de la información digital de la imagen, archivo de datos y transferencia.

JUSTIFICACIÓN

Conocer la forma correcta para adquirir y componer una imagen es de suma importancia para la comunicación del mensaje en los productos de producción audiovisual. De la misma forma, el avance en las tecnologías de adquisición y visualización visual exigen un nivel de calidad óptimo en favor de lograr los resultados de distribución y audiencia. Este curso pretende combinar los principios básicos de la fotografía con los aspectos relacionado al manejo de la cámara de video para la producción audiovisual. El contenido del curso es fundamental para el desarrollo de la narrativa visual para diversos medios de comunicación.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Comunicación**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Conocer los aspectos esenciales para la captura de la imagen para los productos de producción audiovisual.

2. Identificar los elementos principales para la composición visual tomando en consideración los elementos técnicos y estéticos.
3. Demostrar con ejemplos la importancia que tiene la calidad visual en la captura de imágenes para la producción en diversos medios.
4. Conocer el manejo básico de la cámara fotográfica y de vídeo para diversas narrativas visuales.
5. Contar con elementos críticos para la evaluación de imágenes en el campo de la producción audiovisual.

CONTENIDO

- I. La cámara fotográfica y la narrativa visual
 - A. Óptica y objetivos
 1. Longitud focal
 2. Tele objetivo y gran angulares
 3. Zoom
 4. Macro
 5. Sistema de enfoque
 - B. Sistema de obturación
 1. Definición y aplicación
 2. Escala de velocidades
 - C. Apertura y diafragma
 1. Números F
 2. Distancia hiperfocal
 3. Profundidad de campo
 4. Enfoque selectivo
 - D. Exposición
 1. Fotómetro
 2. Métodos y técnicas
 - 3.
 - E. Narrativa visual y la fotografía
 1. El mensaje y la imagen fotográfica
 2. Composición en dos dimensiones y la narrativa
 3. La serie fotográfica
- II. La cámara de video como herramienta de narrativa visual
 - A. La imagen de video
 1. Creación de la imagen de video
 2. Escaneo entrelazado y progresivo
 3. Líneas de resolución
 4. Formatos de imagen y pantalla

5. Velocidad y cuadros
 - B. Componentes y funcionamiento de la cámara de video
 1. Captura de la imagen: sensores y funcionamiento
 2. Temperatura de color y filtros
 3. Balance de blanco y negro (white balance, black balance)
 4. Ganancia y control de la señal
 5. Luminancia y color
 6. Rango dinámico HDR
 7. Entrada y manejo básico de captura de sonido en la cámara
 - C. Ópticas y accesorios externos
 1. Lentes y funcionamientos
 2. Monturas
 3. Trípodes cabezales y movimientos básicos
 4. Dolly, pedestales, estabilizadores
 5. “Steadicam” y “jibs”
- III. Composición visual y movimientos
- A. Construyendo el espacio de la imagen
 1. Encuadre del tiro
 2. Composición visual
 3. Movimientos de la cámara
 4. La profundidad de campo
 5. La perspectiva
 6. La regla de los tercios según el formato de imagen
 7. Espacio, simetría y asimetría
 8. “Headroom”
 9. Magnetismo del cuadro de imagen
 10. Vectores del cuadro de la imagen: continuidad, convergencia y divergencia
- IV. De la historia a la imagen
- A. Conceptualizando la idea
 1. “storyboard” y la cámara
 2. escaleta y lista de tiros
 - B. Grabación
 1. Reconocimiento visual del escenario
 2. El proceso de captura y grabación
 3. Organización de los datos visuales
 4. Manejo y organización de archivo

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- *Flipped classroom*
- Presentaciones y demostraciones
- Discusiones grupales.
- Uso de tutoriales electrónicos y simuladores de diversas tecnologías
- Aprendizaje colaborativo AC
- Autoevaluación/ Evaluación de pares
- Experiencias de inmersión PIBL
- Ejercicios aplicados en y fuera del estudio
- Proyectos prácticos individuales y grupales

EVALUACIÓN

Participación	10%
Composiciones	10%
Presentaciones orales	10%
Proyectos de inmersión	45%
Proyecto o examen(final)	<u>25%</u>
Total	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Andersson, B. (2015). *The DSLR filmmakers handbook: Real-world production techniques*. Indianapolis: Wiley.

Arundale, S., & Trieu, T. (2015). *Modern post: Postproduction workflows and techniques for digital filmmakers*. Focal Press.

Barnbaum, B. (2017). *The art of photography: A personal approach to artistic expression*. Rocky Nook.

Bate, D. (2016). *Photography: The key concepts*. Bloomsbury Academic.

Bell, P. (2016). *Photography, Narrative, Time – Imaging our Forensic Imagination*. *Visual Communication*, 15(2), 257–260.

<https://doi.org/10.1177/1470357215624806>

- Block, B. A. (2013). *The visual story: Creating the visual structure of film, TV and digital media*. Focal Press.
- Brown, B. (2016). *Cinematography: Theory and practice: Imagemaking for cinematographers and directors*. Routledge.
- Brown, B. (2019). *Motion picture and video lighting for cinematographers, gaffers and lighting technicians*. Routledge.
- Cohn, Neil. "Visual Narrative Structure." *Cognitive Science*, vol. 37, no. 3, 2012, pp. 413–452.. [http:// doi:10.1111/cogs.12016](http://doi:10.1111/cogs.12016).
- Compesi, R. J., & Gomez, J. S. (2018). *Introduction to video production: Studio, field, and beyond*. Routledge.
- Elkins, D. E. (2013). *The camera assistant's manual*. Focal Press, Taylor & Francis Group.
- Falsetto, M., & Kubrick, S. (2001). *A Narrative and Stylistic Analysis*. Praeger.
- Foust, J. C., Fink, E. J., & Gross, L. S. (2018). *Video production: Disciplines and techniques*. Routledge.
- Gelder, H. V., & Westgeest, H. (2011). *Photography theory in historical perspective*. Wiley-Blackwell.
- Jackman, J. (2010). *Lighting for digital video and television*. Focal P.
- Mannay, D.(2016). *Visual, Narrative and Creative Research Methods: Application, Reflection and Ethics*. Routledge.
- McErlean, K. (2018). *Interactive narratives and transmedia storytelling: Creating immersive stories across new media platforms*. Focal Press.
- Modrak, R., & Anthes, B. (2011). *Reframing photography: Theory and practice*. Routledge.

Musburger, R. B., & Ogden, M. R. (2014). *Single-camera video production*. Focal Press.

Owens, J. (2017). *Video Production Handbook*. Focal.

Shevchenko, O. (2017). *Double Exposure Memory and Photography*. Taylor and Francis.

Steinheimer, A. (2018). *Shaping light for video in the age of LEDs: A practical guide to the art, craft, and business of lighting*. Århus Publishing.

Teplá, Jana. "Analyzing Socialist Press Photographs: A Contribution to Critical Visual Methodology." *Visual Communication Quarterly*, vol. 25, no. 1, 2018, pp. 45–55., doi:10.1080/15551393.2017.1417048.

Zappavigna, Michele. "Social Media Photography: Construing Subjectivity in Instagram Images." *Visual Communication*, vol. 15, no. 3, 2016, pp. 271–292., doi:10.1177/1470357216643220.

Zettl, H. (2018). *Video basics*. Wadsworth, Cengage Learning.

Zettl, H. (2015). *Television Production Handbook 12th Ed*. Belmont: Wadsworth Publishing Company

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022