Espejo de Monografías

ISSN: 2660-4213 Número 51, año 2026. URL: espejodemonografias.comunicacionsocial.es

MONOGRAFÍAS DE ACCESO ABIERTO
OPEN ACCESS MONOGRAPHS

COMUNICACIÓN SOCIAL
ediciones y publicaciones

ISBN 978-84-10176-27-0

Técnica y edición de vídeo y sonido

Introducción al vídeo y a la inteligencia artificial aplicada a la comunicación audiovisual (2026)

Mónica Hinojosa-Becerra; Ángel Torres-Toukoumidis; Isidro Marín-Gutiérrez; Javier Ruiz-San Miguel

Separata

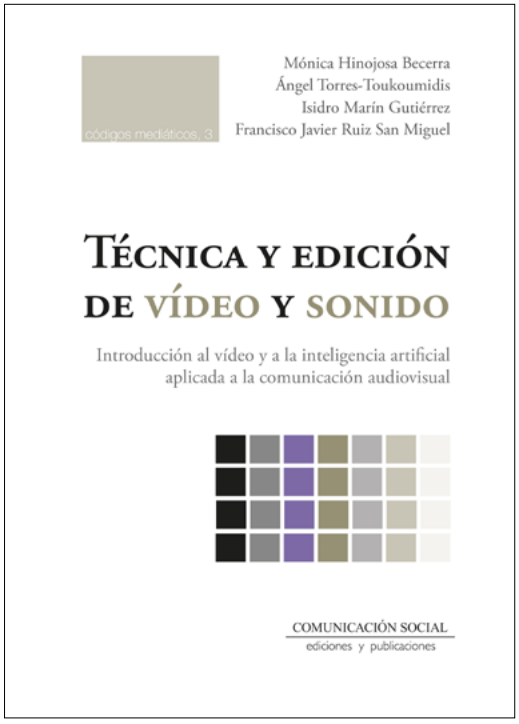
Capítulo 4

Título del Capítulo
«Iluminación audiovisual»

Autoría
Mónica Hinojosa-Becerra;
Ángel Torres-Toukoumidis;
Isidro Marín-Gutiérrez;
Javier Ruiz-San Miguel

Cómo citar este Capítulo
Hinojosa-Becerra, M.; Torres-Toukoumidis, Á; Marín-Gutiérrez, I.; Ruiz-San Miguel, J. (2026): «Iluminación audiovisual». En Hinojosa Becerra, M.; Torres-Toukoumidis, Á; Marín-Gutiérrez, I.; Ruiz-San Miguel, J., *Técnica y edición de vídeo y sonido. Introducción al vídeo y a la inteligencia artificial aplicada a la comunicación audiovisual*. Salamanca: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. ISBN: 978-84-10176-27-0

D.O.I.:
https://doi.org/10.52495/c4.emcs.51.c55

El libro *Técnica y edición de vídeo y sonido. Introducción al vídeo y a la inteligencia artificial aplicada a la comunicación audiovisual* está integrado en la colección «Contextos», en la serie Códigos Abiertos de Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.

La industria audiovisual atraviesa uno de los procesos de transformación más profundos de su historia. La convergencia entre producción digital, plataformas de *streaming*, redes sociales, inteligencia artificial y nuevas formas de consumo mediático ha redefinido las competencias que deben adquirir los futuros profesionales de la comunicación. La formación universitaria enfrenta el desafío de integrar conocimientos teóricos, competencias técnicas, pensamiento crítico y capacidades de adaptación tecnológica.

Ya no resulta suficiente dominar cámaras, programas de edición o técnicas narrativas tradicionales; es imprescindible comprender cómo los procesos audiovisuales se articulan en ecosistemas digitales complejos donde convergen creatividad, tecnología, datos e inteligencia artificial.

Técnica y edición de vídeo y sonido. Introducción al vídeo y a la inteligencia artificial aplicada a la comunicación audiovisual responde a estas necesidades formativas. Se trata de un manual concebido para acompañar al estudiante durante todo el proceso de aprendizaje, desde los fundamentos del lenguaje audiovisual hasta la construcción de un portafolio profesional orientado a la empleabilidad.

El texto combina rigor académico, orientación práctica y actualización tecnológica, ofreciendo una propuesta integral alineada con los principios del Espacio Europeo de Educación Superior y con las demandas actuales de la industria audiovisual internacional.

Técnica y edición de vídeo y sonido

colección «Contextos»
Serie 'Códigos Mediáticos, 3'

Mónica Hinojosa Becerra
Ángel Torres-Toukoumidis
Isidro Marín Gutiérrez
Francisco Javier Ruiz San Miguel

Técnica y edición de vídeo y sonido

Introducción al vídeo y a la inteligencia artificial aplicada a la comunicación audiovisual

COMUNICACIÓN SOCIAL
ediciones y publicaciones

SALAMANCA
2026

1ª edición: Salamanca (España), 2026.

Esta obra ha sido sometida a un proceso de revisión por pares académicos para evaluar la calidad, pertinencia y rigor de su contenido.

Diseño y producción gráfica: Pepa Peláez, Editora.

Del texto: © *by* Mónica Hinojosa Becerra; Ángel Torres Toukoumidis, Isidro Marín Gutiérrez y Francisco Javier Ruiz San Miguel, 2026
Los distintos textos que componen este libro han sido publicados bajo Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND

De esta edición:
Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, sello propiedad de:
© *by* Pedro J. Crespo, Editor y Pepa Peláez, Editora (2026)

Contacto:
Gestión: Avda. Juan Pablo II, 42, Ático A. 37008 Salamanca.
Taller editorial y almacén: c/ Escuelas, 16. 49130 Manganeses de la Lampreana (Zamora).

info@comunicacionsocial.es
https://www.comunicacionsocial.es

ISBN: 978-84-10176-27-0

Sumario

Prólogo **13**

Introducción general **15**
Objetivos generales del manual 16
Objetivos específicos del manual 16
Competencias generales y específicas 17
Resultados de aprendizaje 18
Metodología 18

1. El audiovisual como sistema de comunicación **19**
1.1. ¿Qué es la comunicación audiovisual? 20
1.2. El proceso de comunicación audiovisual 20
1.3. Características del lenguaje audiovisual 22
1.4. Imagen y construcción de significado 23
1.5. El papel del sonido 24
1.6. La teoría de la audiovisión 24
1.7. Comunicación audiovisual en la era digital 24
1.8. Inteligencia artificial y comunicación audiovisual 26
Preguntas de reflexión 27
Actividad práctica 27

2. Composición y encuadre **29**
2.1. ¿Qué es la composición audiovisual? 30
2.2. El encuadre como acto de selección 30
2.3. El espacio visual 32
2.4. Principios básicos de composición 33
2.5. La regla de los tercios 33
2.6. Simetría y asimetría 36
2.7. Líneas visuales 37
2.8. Profundidad visual 40
2.9. El espacio negativo 42
2.10. Composición y emociones 43
2.11. Composición en plataformas digitales 45
2.12. Errores frecuentes de composición 46
2.13. Composición e Inteligencia Artificial 46
Conclusiones 47

ISBN: 978-84-10176-27-0
Técnica y edición de vídeo y sonido
Colección Contextos, 55, Serie Códigos Mediáticos, 3

Preguntas de reflexión 48
Actividad práctica 48

3. Planos, ángulos y movimientos de cámara 49
3.1. La distancia como recurso narrativo 50
3.2. Clasificación de los planos 50
3.3. Función narrativa de los planos 55
3.4. Los ángulos de cámara 57
3.5. El movimiento como lenguaje 61
3.6. Movimientos sobre eje fijo 61
3.7. Movimientos con desplazamiento 63
3.8. Zoom: ¿movimiento o ilusión? 69
3.9. El movimiento y las emociones 70
3.10. Planos, ángulos y movimientos en redes sociales 72
3.11. Inteligencia Artificial y planificación visual 72
Preguntas de reflexión 74
Actividad práctica 74

4. Iluminación audiovisual 75
4.1. ¿Qué es la iluminación audiovisual? 76
4.2. La naturaleza de la luz 76
4.3. Temperatura de color 78
4.4. Funciones de la iluminación 78
4.5. Iluminación de tres puntos 80
4.6. High Key y Low Key 81
4.7. La luz y el rostro humano 82
4.8. Iluminación y géneros audiovisuales 86
4.9. Iluminación natural y artificial 89
4.10. Equipamiento básico de iluminación 91
4.11. La iluminación en redes sociales 94
4.12. Inteligencia Artificial e iluminación 96
Caso práctico 98
Preguntas de reflexión 98
Actividad práctica 98

5. La cámara digital y el control de la imagen 99
5.1. ¿Qué es una cámara digital? 100
5.2. Componentes principales de una cámara 101
5.3. El triángulo de exposición 105
5.4. ISO: sensibilidad del sensor 106
5.5. Apertura del diafragma 107
5.6. Velocidad de obturación 108
5.7. Profundidad de campo 110
5.8. Distancia focal 111
5.9. Balance de blancos 112
5.10. Resolución y formatos de grabación 113
5.11. Frame Rate (fps) 115
5.12. Rango dinámico 116

5.13. Herramientas de monitoreo profesional 117
5.14. Perfiles Log 121
5.15. Cámaras para distintos contextos 122
5.16. Inteligencia Artificial y cámaras digitales 124
Caso práctico 126
Preguntas de reflexión 126
Actividad práctica 127

6. El sonido audiovisual 129
6.1. ¿Qué es el sonido? 130
6.2. La percepción sonora 131
6.3. Componentes del lenguaje sonoro 132
6.4. El silencio como recurso expresivo 134
6.5. Sonido diegético y extradiegético 135
6.6. Funciones narrativas del sonido 137
6.7. Tipos de micrófonos 138
6.8. Técnicas de captación sonora 140
6.9. Niveles de audio 141
6.10. Edición de sonido 142
6.11. Diseño sonoro 144
6.12. El efecto Foley 145
6.13. El sonido en distintos géneros audiovisuales 146
6.14. Podcasts y narrativa sonora 148
6.15. Inteligencia Artificial y sonido 148
Caso práctico 150
Preguntas de reflexión 151
Actividad práctica 151

7. Producción audiovisual 153
7.1. ¿Qué es la producción audiovisual? 154
7.2. Fases de la producción audiovisual 155
7.3. El productor audiovisual 156
7.4. Estructura básica de un equipo audiovisual 158
7.5. Documentos fundamentales de preproducción 160
7.6. El desglose de producción 161
7.7. Cronograma de producción 163
7.8. Presupuesto audiovisual 164
7.9. Gestión de riesgos 166
7.10. Producción para redes sociales 167
7.11. Producción multiplataforma 168
7.12. Producción sostenible 170
7.13. Inteligencia Artificial y producción audiovisual 170
7.14. Producción universitaria 172
Caso práctico 174
Preguntas de reflexión 175
Actividad práctica 175

ISBN: 978-84-10176-27-0
Técnica y edición de vídeo y sonido
Colección Contextos, 55, Serie Códigos Mediáticos, 3

8. Teoría del montaje y edición audiovisual 177
8.1. ¿Qué es el montaje? 178
8.2. Diferencia entre montaje y edición 179
8.3. Orígenes históricos del montaje 179
8.4. El efecto Kuleshov 180
8.5. El montaje como generador de significado 181
8.6. Tipos de montaje 183
8.7. El montaje de continuidad 184
8.8. El raccord 186
8.9. La regla de los 180 grados 187
8.10. La regla de los 30 grados 189
8.11. Ritmo audiovisual 190
8.12. Transiciones audiovisuales 191
8.13. El montaje sonoro 193
8.14. El montaje en distintos formatos audiovisuales 194
8.15. El montaje para TikTok y Reels 196
8.16. Inteligencia Artificial y edición audiovisual 197
Caso práctico 199
Preguntas de reflexión 199
Actividad práctica 199

9. Adobe Premiere Pro 201
9.1. ¿Qué es Adobe Premiere Pro? 202
9.2. Edición lineal y no lineal 203
9.3. Flujo general de trabajo 205
9.4. Creación de un proyecto 206
9.5. Interfaz de Premiere Pro 207
9.6. Importación de materiales 209
9.7. Organización mediante bins 210
9.8. Creación de secuencias 212
9.9. Selección de material 212
9.10. Montaje inicial 214
9.11. Herramientas básicas de edición 216
9.12. Edición avanzada 216
9.13. Transiciones 218
9.14. Títulos y gráficos 219
9.15. Edición de audio 220
9.16. Corrección básica de color 222
9.17. Trabajo con proxies 222
9.18. Exportación 224
9.19. Integración con Creative Cloud 226
9.20. Inteligencia Artificial en Premiere Pro 226
Caso práctico 229
Preguntas de reflexión 229
Actividad práctica 230

10. Adobe Audition **231**
10.1. ¿Qué es Adobe Audition? 232
10.2. Flujo de trabajo profesional 233
10.3. Interfaz de Adobe Audition 234
10.4. Configuración de proyectos 236
10.5. Grabación de audio 237
10.6. Edición básica de audio 238
10.7. Restauración sonora 240
10.8. Captura de perfil de ruido 241
10.9. Diagnóstico y reparación 242
10.10. Procesamiento dinámico 244
10.11. Ecualización 245
10.12. Edición multipista 246
10.13. Automatización 248
10.14. Diseño sonoro 249
10.15. Integración con Premiere Pro 250
10.16. Producción de podcasts 252
10.17. Masterización básica 253
10.18. Exportación 255
10.19. Inteligencia Artificial en Audition 256
10.20. Aplicaciones profesionales 258
Caso práctico 260
Preguntas de reflexión 260
Actividad práctica 260

11. Corrección de color y etalonaje **261**
11.1. ¿Qué es la corrección de color? 262
11.2. ¿Qué es el etalonaje? 263
11.3. Teoría básica del color 264
11.4. Psicología del color 266
11.5. Temperatura de color 267
11.6. Narrativa cromática 268
11.7. Introducción a DaVinci Resolve 270
11.8. Flujo profesional de corrección 271
11.9. Corrección primaria 273
11.10. Corrección secundaria 274
11.11. Los nodos en DaVinci Resolve 275
11.12. Herramientas de análisis 277
11.13. LUTs 278
11.14. Corrección de piel 279
11.15. Color y géneros audiovisuales 281
11.16. Corrección para redes sociales 282
11.17. HDR y nuevas tecnologías 284
11.18. Inteligencia Artificial y color 285
11.19. Construcción de identidad visual 287
Caso práctico 289
Preguntas de reflexión 289

ISBN: 978-84-10176-27-0
Técnica y edición de vídeo y sonido
Colección Contextos, 55, Serie Códigos Mediáticos, 3

12. Inteligencia artificial aplicada a la producción audiovisual 291
12.1. ¿Qué es la Inteligencia Artificial? 292
12.2. Evolución de la IA en la comunicación audiovisual 293
12.3. Inteligencia Artificial generativa 295
12.4. IA aplicada a la preproducción 296
12.5. IA aplicada a la producción audiovisual 298
12.6. IA aplicada a la edición de vídeo 300
12.7. IA aplicada al sonido 301
12.8. IA aplicada a la imagen 303
12.9. IA aplicada al vídeo 304
12.10. Deepfakes 306
12.11. IA y periodismo audiovisual 307
12.12. IA y comunicación institucional 308
12.13. IA y creatividad 309
12.14. Aspectos éticos fundamentales 310
12.15. Regulación de la Inteligencia Artificial 311
12.16. Nuevos perfiles profesionales 312
12.17. Competencias del comunicador del futuro 313
12.18. IA en la educación audiovisual 315
12.19. Hacia una producción audiovisual híbrida 316
Caso práctico 317
Preguntas de reflexión 317
Actividad práctica 317

13. Portfolio profesional, empleabilidad y emprendimiento audiovisual 319
13.1. La empleabilidad en el sector audiovisual 320
13.2. Transformaciones del mercado laboral audiovisual 321
13.3. ¿Qué es un portfolio profesional? 322
13.4. Tipos de portfolio audiovisual 323
13.5. Estructura recomendada del portfolio 324
13.6. El reel audiovisual 325
13.7. Marca personal 326
13.8. LinkedIn y presencia profesional digital 327
13.9. Plataformas para portfolios audiovisuales 328
13.10. Currículum para profesionales audiovisuales 329
13.11. Networking profesional 330
13.12. Prácticas profesionales 331
13.13. Emprendimiento audiovisual 332
13.14. Modelo de negocio audiovisual 333
13.15. Freelance y economía creativa 334
13.16. Inteligencia Artificial y empleabilidad 335
13.17. Aprendizaje permanente 336
13.18. Internacionalización profesional 337

13.19. Perfil del comunicador audiovisual del futuro 338
Caso práctico 339
Preguntas de reflexión 340
Actividad práctica final integradora 340

Casos prácticos 341
Caso Práctico 1. Producción integral de un vídeo institucional universitario 341
Caso Práctico 2. Mini documental social 343
Caso Práctico 3. Podcast académico universitario 344
Caso Práctico 4. Campaña audiovisual para redes sociales 345

Glosario de términos 347

Bibliografía 373

Índice de figuras 377

4.

Iluminación audiovisual

La iluminación constituye uno de los elementos más determinantes en la construcción del lenguaje audiovisual. Aunque el público suele centrar su atención en los personajes, la narrativa o los efectos visuales, gran parte del impacto emocional y comunicativo de una producción depende de cómo se utiliza la luz. La iluminación no cumple únicamente una función técnica destinada a garantizar la visibilidad de los objetos o personajes. Su verdadera importancia radica en su capacidad para construir atmósferas, dirigir la atención, definir espacios, modelar rostros y transmitir emociones.

La diferencia entre una producción amateur y una producción profesional suele encontrarse menos en la calidad de la cámara utilizada que en el diseño de iluminación aplicado. Una cámara modesta correctamente iluminada puede generar resultados visuales superiores a una cámara de alta gama utilizada sin criterios lumínicos adecuados. Desde los primeros años del cine hasta las actuales producciones digitales, la luz ha sido utilizada como una herramienta narrativa capaz de sugerir poder, vulnerabilidad, misterio, esperanza, intimidad o conflicto. Comprender sus principios constituye una competencia esencial para cualquier profesional de la comunicación audiovisual.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de comprender los principios físicos básicos de la luz, identificar los principales tipos de iluminación audiovisual, diseñar esquemas básicos de iluminación, analizar la función narrativa de la luz, aplicar criterios profesionales de iluminación en diferentes contextos audiovisuales y utilizar la iluminación como recurso expresivo y narrativo.

Competencias

—*Competencias generales*

CG1. Capacidad de análisis visual.

CG2. Pensamiento crítico aplicado a la producción audiovisual.

CG3. Resolución de problemas técnicos.

ISBN: 978-84-10176-27-0
Técnica y edición de vídeo y sonido
Colección Contextos, 55, Serie Códigos Mediáticos, 3

—*Competencias específicas*
CE1. Diseñar esquemas de iluminación.
CE2. Aplicar recursos lumínicos en proyectos audiovisuales.
CE3. Utilizar la luz como herramienta narrativa.

4.1. ¿Qué es la iluminación audiovisual?

La iluminación audiovisual puede definirse como el conjunto de técnicas y recursos empleados para controlar la luz con el propósito de registrar imágenes técnicamente correctas y narrativamente significativas. Más allá de garantizar la visibilidad de una escena, la iluminación permite modelar los volúmenes, organizar el espacio, crear profundidad, dirigir la atención del espectador y construir atmósferas capaces de reforzar el significado de la narración (Brown, 2021; Millerson, 2007).

Iluminar implica tomar decisiones relacionadas con la intensidad, la dirección, la calidad, el color y el contraste de la luz. Cada una de estas variables modifica la percepción del espacio, la apariencia de los personajes y la respuesta emocional del espectador. La iluminación constituye un recurso expresivo que participa activamente en la construcción del lenguaje audiovisual y no un simple requisito técnico del proceso de grabación (Mascelli, 2013; Bordwell *et al*., 2020).

La utilización estratégica de la luz permite hacer visible la acción, modelar formas, generar sensación de profundidad, establecer jerarquías visuales, construir atmósferas dramáticas y comunicar significados que complementan la información proporcionada por el encuadre, el movimiento de cámara o el sonido. De este modo, la iluminación contribuye decisivamente a la identidad estética de una producción audiovisual y a la interpretación que realiza el espectador de cada escena (Arnheim, 2005; Alton, 2013) (véase la figura 50).

La iluminación debe entenderse simultáneamente como una disciplina técnica, artística y narrativa. El dominio de sus principios constituye una competencia esencial para cualquier profesional de la comunicación audiovisual, independientemente del género o del formato de producción en el que desarrolle su actividad (Brown, 2021).

4.2. La naturaleza de la luz

Antes de abordar los principales esquemas de iluminación, resulta necesario comprender las propiedades fundamentales de la luz y la forma en que estas influyen sobre la percepción de la imagen. En el lenguaje audiovisual, la luz no solo hace visibles los objetos, sino que modela el espacio, define los

https://doi.org/10.52495/c4.emcs.51.c55

Figura 50. Tipos de iluminación.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

volúmenes y contribuye a construir el significado narrativo de cada escena (Brown, 2021; Millerson, 2007).

Una de las propiedades más importantes es la intensidad, que determina la cantidad de luz presente en una escena. Una iluminación de alta intensidad suele asociarse con sensaciones de claridad, seguridad, optimismo o transparencia, mientras que una iluminación tenue puede favorecer atmósferas de intimidad, misterio, incertidumbre o tensión dramática. La intensidad de la luz condiciona, además, el contraste general de la imagen y la percepción del espacio (Alton, 2013; Bordwell *et al.*, 2020).

Otra propiedad fundamental es la dirección de la luz. La posición desde la que incide modifica profundamente la apariencia de los sujetos y del entorno, ya que determina la distribución de las sombras y el modelado de los volúmenes. Dependiendo de la intención narrativa, la iluminación puede proceder de forma frontal, lateral, superior, inferior o posterior, generando efectos expresivos muy diferentes (Brown, 2021).

La calidad de la luz hace referencia al grado de dureza o suavidad de las sombras que produce. La luz dura genera sombras definidas, elevado contraste y texturas marcadas, por lo que suele emplearse para reforzar el dramatismo o la tensión visual. La luz suave produce sombras difusas, reduce el contraste y favorece una representación más natural, armónica y cercana de los sujetos (Millerson, 2007; Mascelli, 2013).

ISBN: 978-84-10176-27-0
Técnica y edición de vídeo y sonido
Colección Contextos, 55, Serie Códigos Mediáticos, 3

Toda fuente luminosa posee unas características cromáticas determinadas que condicionan la apariencia de la escena. Esta propiedad, conocida como temperatura de color, influye tanto en la fidelidad cromática como en la atmósfera visual de la imagen y constituye uno de los parámetros fundamentales del diseño de iluminación, aspecto que se desarrollará con mayor detalle en el apartado siguiente (Brown, 2021).

4.3. Temperatura de color

La temperatura de color describe la apariencia cromática de una fuente luminosa y se expresa en grados Kelvin (K). Aunque su denominación pueda sugerir una relación con el calor físico, se trata de una medida que indica si una luz presenta una dominante más cálida (amarillenta o anaranjada) o más fría (blanca o azulada). El control de la temperatura de color resulta fundamental para garantizar una reproducción cromática adecuada y mantener la coherencia visual de una producción audiovisual (Brown, 2021; Millerson, 2007).

En términos generales, las fuentes de luz de baja temperatura de color (aproximadamente entre 2.700 K y 3.500 K) producen tonalidades cálidas asociadas habitualmente con sensaciones de cercanía, confort, intimidad o bienestar. Las fuentes de alta temperatura de color (entre 5.500 K y 7.000 K) generan tonalidades frías que suelen relacionarse con limpieza, distancia, tecnología, serenidad o aislamiento, aunque su interpretación depende siempre del contexto narrativo y cultural (Elliot & Maier, 2014; Brown, 2021).

En el lenguaje audiovisual, la temperatura de color constituye un recurso expresivo de gran importancia. La combinación de diferentes fuentes luminosas permite reforzar la identidad estética de una escena, diferenciar espacios, sugerir momentos del día o intensificar determinados estados emocionales. El control de la temperatura de color forma parte de las decisiones creativas del director de fotografía y no únicamente de los ajustes técnicos de la cámara (Alton, 2013; Bordwell *et al*., 2020) (véase la figura 51).

4.4. Funciones de la iluminación

La iluminación desempeña múltiples funciones dentro del lenguaje audiovisual y participa de manera activa en la construcción del significado de las imágenes. Su finalidad no se limita a garantizar una exposición correcta, sino que interviene en la organización visual del espacio, en la caracterización de los personajes y en la creación de la atmósfera narrativa de cada escena (Brown, 2021; Bordwell *et al*., 2020).

https://doi.org/10.52495/c4.emcs.51.c55

Figura 51. Tipos de temperatura de color.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

La primera de estas funciones es la función técnica, cuya finalidad consiste en proporcionar el nivel de iluminación adecuado para que la cámara pueda registrar correctamente la escena, controlar la exposición y preservar el detalle tanto en las altas luces como en las zonas de sombra (Millerson, 2007).

La función descriptiva permite mostrar con claridad los espacios, los objetos y los personajes, facilitando la comprensión visual de la acción. Mediante la dirección y distribución de la luz es posible destacar elementos relevantes, separar visualmente los diferentes planos de profundidad y mejorar la legibilidad de la imagen (Mascelli, 2013).

La iluminación cumple también una importante función estética, ya que contribuye a definir la identidad visual de una producción audiovisual. La elección de una determinada calidad, dirección o temperatura de color influye en el estilo de la imagen y participa en la construcción de la propuesta artística del proyecto (Alton, 2013; Brown, 2021).

Desde el punto de vista narrativo, la luz actúa como un recurso expresivo capaz de orientar la atención del espectador, establecer jerarquías visuales, reforzar el desarrollo de la historia o anticipar acontecimientos. En muchas ocasiones, la iluminación comunica información que no aparece explícitamente en el diálogo o en la acción representada (Bordwell *et al.*, 2020; Aumont, 1992).

ISBN: 978-84-10176-27-0
Técnica y edición de vídeo y sonido
Colección Contextos, 55, Serie Códigos Mediáticos, 3

La iluminación posee una clara función emocional. La intensidad, el contraste, la dirección y el color de la luz pueden favorecer sensaciones de serenidad, intimidad, incertidumbre, misterio o tensión dramática. Estos efectos no dependen exclusivamente de la iluminación, sino de su interacción con el encuadre, el movimiento de cámara, el sonido y el contexto narrativo en el que se integra (Chion, 1993; Elliot & Maier, 2014).

4.5. Iluminación de tres puntos

La iluminación de tres puntos constituye el esquema básico más utilizado en la producción audiovisual profesional por su capacidad para proporcionar equilibrio lumínico, modelar el volumen de los sujetos y separar visualmente los distintos planos de la escena. Aunque admite numerosas variantes, este sistema continúa siendo la referencia fundamental en cine, televisión, comunicación institucional y producción de contenidos digitales (Brown, 2021; Millerson, 2007).

La luz principal (*Key Light*) es la fuente de iluminación dominante y determina el carácter visual de la escena. Habitualmente se sitúa aproximadamente a 45 grados respecto al sujeto y ligeramente elevada sobre la línea de los ojos. Su función consiste en definir el volumen, la dirección de las sombras y el estilo general de la iluminación, condicionando en gran medida la atmósfera narrativa de la secuencia (Mascelli, 2013).

La luz de relleno (*Fill Light*) tiene como finalidad suavizar las sombras generadas por la luz principal sin eliminarlas completamente. Generalmente presenta una intensidad inferior a la *Key Light*, contribuyendo a equilibrar el contraste y a conservar el modelado natural del rostro y del cuerpo. La relación entre ambas fuentes luminosas determina el nivel de dramatismo o naturalidad de la imagen (Brown, 2021).

La luz de contra (*Back Light*), situada detrás del sujeto, permite separar visualmente al personaje del fondo, destacar su contorno y aumentar la sensación de profundidad espacial. Además de su función técnica, este recurso contribuye a reforzar la tridimensionalidad de la imagen y a mejorar la percepción del volumen en pantalla (Millerson, 2007; Alton, 2013) (véase la figura 52).

Aunque este esquema constituye la base de numerosos sistemas de iluminación, su aplicación debe adaptarse siempre a las necesidades narrativas de cada producción. En entrevistas, vídeos institucionales, programas informativos o producciones educativas suele buscarse una iluminación equilibrada y natural, mientras que en géneros como el cine negro, el suspense o el terror la relación entre estas tres fuentes puede modificarse deliberadamente para intensificar el dramatismo visual (Bordwell *et al.*, 2020).

https://doi.org/10.52495/c4.emcs.51.c55

Figura 52. Iluminación de tres puntos.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

4.6. High Key y Low Key

Los esquemas de iluminación High Key y Low Key representan dos de las estrategias lumínicas más utilizadas en la producción audiovisual. Aunque ambos parten del mismo sistema básico de iluminación, difieren en la relación entre la luz principal, la luz de relleno y el contraste general de la escena, generando atmósferas narrativas y emocionales claramente diferenciadas (Brown, 2021; Millerson, 2007).

La iluminación High Key se caracteriza por una elevada luminosidad, un contraste reducido y sombras suaves o poco marcadas. La proximidad entre la intensidad de la luz principal y la luz de relleno produce imágenes limpias, uniformes y visualmente abiertas, favoreciendo una representación natural de los sujetos (Brown, 2021).

Este esquema suele asociarse con sensaciones de optimismo, cercanía, transparencia, seguridad o bienestar. Por ello, es frecuente en publicidad, programas de entretenimiento, comedias, comunicación institucional, vídeos corporativos y producciones educativas, donde se pretende generar una percepción positiva y accesible del mensaje (Millerson, 2007; Bordwell *et al.*, 2020).

ISBN: 978-84-10176-27-0
Técnica y edición de vídeo y sonido
Colección Contextos, 55, Serie Códigos Mediáticos, 3

Figura 53. High Key.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

La iluminación Low Key presenta un elevado contraste entre luces y sombras. La reducción de la luz de relleno incrementa la presencia de zonas oscuras, acentúa el modelado de los volúmenes y genera una imagen de fuerte carga dramática (Alton, 2013; Brown, 2021) (véase la figura 53).

Este tipo de iluminación suele asociarse con misterio, tensión, incertidumbre, dramatismo o suspense. Por ello, constituye uno de los recursos visuales característicos del cine negro, el thriller, el cine de terror y determinadas producciones de ficción donde la atmósfera emocional adquiere un papel protagonista (Bordwell *et al.*, 2020; Mascelli, 2013).

La elección entre un esquema High Key o Low Key no responde únicamente a criterios estéticos, sino a la intención narrativa del realizador. Ambos sistemas pueden emplearse en cualquier género audiovisual siempre que contribuyan a reforzar el significado de la escena y la experiencia emocional del espectador (Brown, 2021) (véase la figura 54).

4.7. La luz y el rostro humano

La dirección desde la que incide la luz modifica profundamente la percepción del rostro humano y constituye uno de los recursos expresivos más importantes de la iluminación audiovisual. La distribución de luces y sombras

https://doi.org/10.52495/c4.emcs.51.c55

Figura 54. Low Key.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

influye en la percepción del volumen, la textura, la edad, la expresión facial e incluso en la personalidad que el espectador atribuye al personaje. La iluminación del rostro desempeña un papel fundamental en la caracterización narrativa y emocional de la escena (Brown, 2021; Millerson, 2007).

La luz frontal ilumina el rostro de forma uniforme y reduce la presencia de sombras marcadas. Este tipo de iluminación suele favorecer una representación natural, equilibrada y cercana del sujeto, motivo por el que resulta frecuente en entrevistas, informativos, comunicación institucional y determinados formatos publicitarios (Mascelli, 2013) (véase la figura 55).

La luz lateral acentúa el modelado del rostro al generar un mayor contraste entre las zonas iluminadas y las áreas en sombra. Este recurso incrementa la sensación de volumen y profundidad, además de reforzar el dramatismo de la escena. Es habitual en retratos cinematográficos y en producciones donde se pretende enfatizar el conflicto o la complejidad psicológica del personaje (Alton, 2013; Brown, 2021) (véase la figura 56).

La luz superior proyecta las sombras hacia la parte inferior del rostro y puede reforzar la percepción de autoridad, solemnidad o introspección, aunque su efecto dependerá siempre de la intensidad lumínica, del ángulo de incidencia y del contexto narrativo de la escena (Millerson, 2007) (véase la figura 57).

La luz inferior altera las convenciones habituales de la percepción visual al iluminar el rostro desde abajo. Esta disposición genera sombras poco frecuen-

ISBN: 978-84-10176-27-0
Técnica y edición de vídeo y sonido
Colección Contextos, 55, Serie Códigos Mediáticos, 3

Figura 55. Luz frontal.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

Figura 56. Luz lateral.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

https://doi.org/10.52495/c4.emcs.51.c55

Figura 57. Luz superior.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

Figura 58. Luz inferior.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

tes en la experiencia cotidiana y suele producir una sensación de inquietud, extrañeza o amenaza. Por ello, constituye un recurso característico del cine de terror, suspense y de determinadas escenas donde se pretende crear tensión psicológica (Bordwell *et al.*, 2020; Alton, 2013) (véase la figura 58).

En la práctica profesional, estas direcciones de iluminación rara vez se emplean de forma aislada. La combinación de distintas fuentes luminosas permite modular la expresividad del rostro y adaptar la iluminación a las necesidades narrativas, estéticas y emocionales de cada producción audiovisual (Brown, 2021).

4.8. Iluminación y géneros audiovisuales

La iluminación constituye uno de los elementos que más contribuyen a definir la identidad estética de un género audiovisual. A lo largo de la historia del cine y de la televisión se han consolidado determinadas convenciones lumínicas que ayudan al espectador a reconocer el tipo de relato, anticipar su tono narrativo y construir expectativas sobre la historia. Estas convenciones no deben entenderse como normas rígidas, sino como recursos expresivos que pueden adaptarse o incluso romperse cuando la narración lo requiere (Bordwell *et al.*, 2020; Brown, 2021).

En los informativos televisivos, la iluminación suele caracterizarse por una distribución uniforme de la luz, un contraste moderado y sombras muy suaves. El objetivo principal consiste en favorecer la claridad de la imagen, garantizar una reproducción fiel de los rostros y transmitir una sensación de objetividad, credibilidad y neutralidad informativa (Millerson, 2007) (véase la figura 59).

En la publicidad, la iluminación adquiere un carácter marcadamente estético. La calidad de la luz, el elevado control del contraste y el tratamiento del color buscan potenciar el atractivo visual de los productos, reforzar la identidad de marca y generar respuestas emocionales positivas en el consumidor. Cada decisión lumínica forma parte de la estrategia persuasiva del mensaje publicitario (Alton, 2013; Brown, 2021) (véase la figura 60).

En el documental, suele predominar la utilización de luz natural o de intervenciones lumínicas mínimas con el propósito de preservar la autenticidad de la escena y reducir la intervención sobre la realidad representada. Sin embargo, el grado de iluminación depende del estilo documental y de las necesidades de producción, por lo que no todos los documentales renuncian a una iluminación cuidadosamente planificada (Nichols, 2017) (véase la figura 61).

El cine de terror y buena parte del thriller recurren habitualmente a elevados niveles de contraste, zonas oscuras dominantes y fuentes luminosas parciales para generar incertidumbre, suspense y tensión psicológica. En estos géneros, las sombras adquieren un importante valor narrativo, ya que sugieren

Figura 59. La iluminación en los informativos.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

Figura 60. La iluminación en la publicidad.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

ISBN: 978-84-10176-27-0
Técnica y edición de vídeo y sonido
Colección Contextos, 55, Serie Códigos Mediáticos, 3

Figura 61. La iluminación en el documental.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

Figura 62. La iluminación en el cine de terror.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

https://doi.org/10.52495/c4.emcs.51.c55

Figura 63. La Iluminación en comunicación institucional.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

información incompleta y estimulan la imaginación del espectador (Alton, 2013; Bordwell *et al.*, 2020).

En la comunicación institucional suele buscarse una iluminación equilibrada, homogénea y técnicamente cuidada que favorezca la percepción de profesionalidad, transparencia y confianza. Este tipo de iluminación contribuye a reforzar la imagen corporativa de la organización y facilita una comunicación visual clara y accesible (Millerson, 2007).

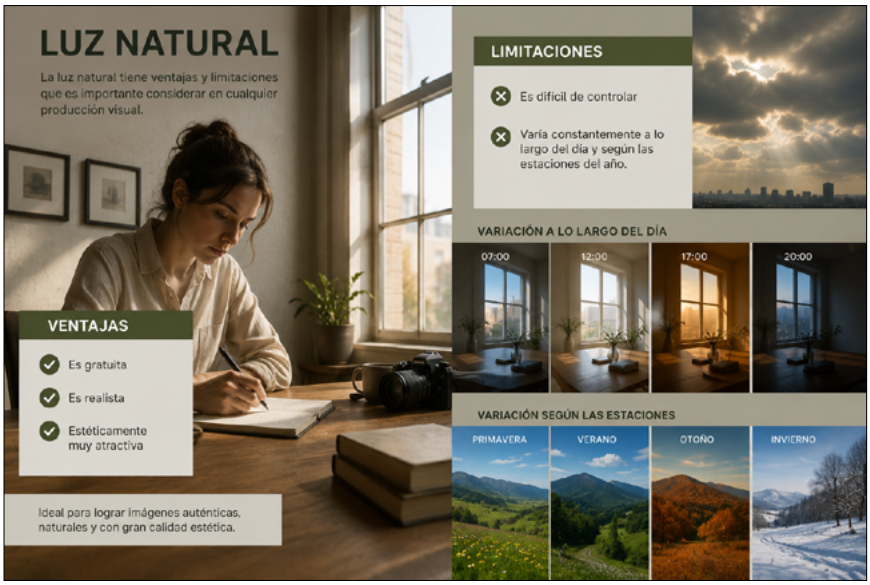
4.9. Iluminación natural y artificial

En la producción audiovisual es posible trabajar tanto con luz natural como con luz artificial, o combinar ambas dentro de un mismo esquema de iluminación. La elección entre una u otra depende de las características del proyecto, de los objetivos narrativos, de las condiciones de rodaje y del grado de control que se desee ejercer sobre la escena (Brown, 2021; Millerson, 2007).

La luz natural, procedente principalmente del sol, se caracteriza por ofrecer una apariencia visual realista y una amplia riqueza cromática. Su utilización permite obtener imágenes de gran calidad estética con un coste reducido, razón por la que resulta habitual en documentales, reportajes, producciones de

ISBN: 978-84-10176-27-0
Técnica y edición de vídeo y sonido
Colección Contextos, 55, Serie Códigos Mediáticos, 3

Figura 64. La iluminación natural.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

bajo presupuesto y rodajes en exteriores. No obstante, presenta importantes limitaciones, ya que su intensidad, dirección y temperatura de color varían constantemente a lo largo del día, de las estaciones y de las condiciones meteorológicas, dificultando la continuidad visual entre diferentes tomas (Alton, 2013; Brown, 2021) (véase la figura 64).

La luz artificial proporciona un elevado grado de control sobre la iluminación de la escena. Mediante focos, paneles LED, Fresnel, softboxes u otras fuentes luminosas es posible regular con precisión la intensidad, la dirección, la temperatura de color y el contraste, adaptando la iluminación a las necesidades expresivas de cada producción. Esta capacidad de control explica su utilización predominante en cine, televisión, publicidad y comunicación institucional (Millerson, 2007; Mascelli, 2013).

Como contrapartida, la iluminación artificial requiere una mayor inversión en equipamiento, personal técnico y tiempo de montaje. Además, una utilización inadecuada puede generar resultados poco naturales si no se integra correctamente con la iluminación ambiental existente. En muchas producciones profesionales se opta por combinar la luz natural con apoyos de iluminación artificial, aprovechando las ventajas de ambos sistemas y manteniendo la coherencia estética de la escena (Brown, 2021) (véase la figura 65).

No puede afirmarse que uno de estos sistemas sea superior al otro. La decisión debe responder siempre a la intención narrativa, a las condiciones de

https://doi.org/10.52495/c4.emcs.51.c55

Figura 65. La iluminación artificial.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

producción y al efecto visual que se pretenda conseguir, ya que tanto la luz natural como la artificial constituyen recursos igualmente válidos dentro del lenguaje audiovisual (Bordwell *et al.*, 2020).

4.10. Equipamiento básico de iluminación

El desarrollo de un esquema de iluminación eficaz depende tanto del conocimiento de los principios lumínicos como de la adecuada selección del equipamiento. Cada herramienta presenta características específicas que condicionan la dirección, la calidad y el control de la luz, por lo que su elección debe responder a las necesidades narrativas y técnicas de cada producción audiovisual (Brown, 2021; Millerson, 2007).

Los paneles LED constituyen actualmente una de las fuentes de iluminación más utilizadas en producción audiovisual debido a su bajo consumo energético, reducido peso y elevada versatilidad. La mayoría de modelos permiten regular tanto la intensidad como la temperatura de color, facilitando su adaptación a diferentes escenarios de rodaje. Por ello, son habituales en entrevistas, reportajes, documentales, producciones institucionales y creación de contenidos para plataformas digitales (Brown, 2021) (véase la figura 66).

ISBN: 978-84-10176-27-0
Técnica y edición de vídeo y sonido
Colección Contextos, 55, Serie Códigos Mediáticos, 3

Figura 66. Paneles LED.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

Los proyectores Fresnel generan un haz de luz concentrado y fácilmente direccionable mediante lentes específicas. Esta característica permite controlar con precisión la iluminación de sujetos o zonas concretas del escenario, motivo por el que continúan siendo una referencia en cine, televisión y producciones de ficción donde se requiere un elevado control del modelado de la luz (Alton, 2013; Millerson, 2007) (véase la figura 67).

El softbox incorpora materiales difusores que transforman una fuente luminosa puntual en una iluminación amplia y uniforme. El resultado es una luz suave, con sombras poco marcadas y transiciones graduales, especialmente adecuada para retratos, entrevistas, comunicación corporativa y fotografía de producto (Brown, 2021) (véase la figura 68).

Los reflectores no generan luz propia, sino que redirigen la iluminación existente hacia las zonas de interés. Su utilización permite suavizar sombras, compensar diferencias de iluminación y aprovechar con mayor eficacia la luz natural o artificial disponible. Debido a su bajo coste y facilidad de transporte, constituyen uno de los accesorios más habituales en fotografía y producción audiovisual (Mascelli, 2013).

https://doi.org/10.52495/c4.emcs.51.c55

Figura 67. Fresnel.

Figura 68. Softbox.

ISBN: 978-84-10176-27-0
Técnica y edición de vídeo y sonido
Colección Contextos, 55, Serie Códigos Mediáticos, 3

Figura 70. Difusores.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

natural y favorecedora para los sujetos. Son especialmente útiles en retratos, entrevistas y escenas donde se busca una representación visual más equilibrada (Millerson, 2007).

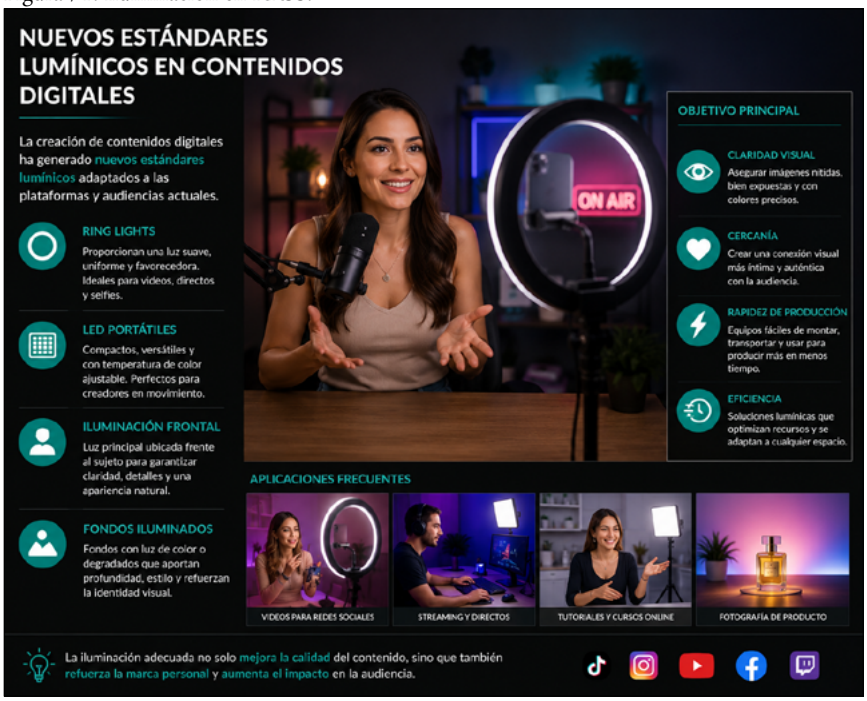
En la práctica profesional, estos equipos rara vez se utilizan de forma aislada. La combinación de diferentes fuentes, modificadores y accesorios permite adaptar la iluminación a las características de cada escena y construir propuestas visuales coherentes con los objetivos narrativos del proyecto (Brown, 2021; Bordwell *et al.*, 2020).

4.11. La iluminación en redes sociales

La expansión de las redes sociales y de la creación de contenidos mediante dispositivos móviles ha transformado los criterios tradicionales de iluminación audiovisual. Frente a los complejos esquemas utilizados en cine o televisión, las producciones destinadas a plataformas digitales priorizan la rapidez de ejecución, la portabilidad del equipamiento y la adaptación a espacios

https://doi.org/10.52495/c4.emcs.51.c55

Figura 71. Iluminación en RRSS.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

de grabación muy diversos (Torres-Toukoumidis & Marín-Gutiérrez, 2020; Brown, 2021).

Resulta habitual el empleo de ring lights, paneles LED portátiles y pequeñas fuentes de iluminación regulables que permiten obtener una imagen uniforme con un montaje sencillo. La combinación de estos equipos con fondos iluminados o luces ambientales facilita la producción de contenidos visualmente atractivos sin necesidad de grandes infraestructuras técnicas (Millerson, 2007).

Desde el punto de vista estético, las redes sociales favorecen una iluminación frontal o ligeramente lateral, con contrastes moderados y sombras suaves que facilitan la correcta visualización del rostro en pantallas de reducido tamaño. Este planteamiento responde a la necesidad de generar una sensación de cercanía, naturalidad y comunicación directa entre el creador de contenido y la audiencia (Brown, 2021).

La simplicidad técnica no implica una menor exigencia narrativa. La iluminación continúa desempeñando un papel fundamental en la construcción de la identidad visual del creador, en la percepción de la calidad del contenido

y en la credibilidad del mensaje. Incluso en producciones realizadas con teléfonos móviles, una planificación adecuada de la iluminación puede mejorar significativamente la claridad de la imagen, la legibilidad de los gestos y la eficacia comunicativa del discurso audiovisual (Torres-Toukoumidis & Marín-Gutiérrez, 2020; Bordwell *et al.*, 2020) (véase la figura 71).

La iluminación para redes sociales debe entenderse como una adaptación de los principios clásicos del lenguaje audiovisual a las características de las plataformas digitales, donde la inmediatez de producción convive con la necesidad de mantener elevados estándares de calidad visual (Scolari, 2018).

4.12. Inteligencia Artificial e iluminación

La inteligencia artificial comienza a desempeñar un papel cada vez más relevante en los procesos de iluminación audiovisual. Las herramientas actuales permiten simular esquemas lumínicos durante la preproducción, generar previsualizaciones (previs), estimar el comportamiento de distintas fuentes de luz, automatizar ajustes de exposición y desarrollar procesos de relighting digital, mediante los cuales es posible modificar la dirección, la intensidad o el color de la iluminación incluso después de finalizar el rodaje (Hinojosa Becerra, Marín-Gutiérrez, & Maldonado Espinosa, 2024; Torres-Toukoumidis & León-Alberca, 2024).

Estas tecnologías contribuyen a optimizar los tiempos de producción, reducir costes y facilitar la experimentación con diferentes propuestas visuales antes de la grabación. Del mismo modo, la incorporación de algoritmos de aprendizaje automático en cámaras y programas de postproducción permite mejorar automáticamente la exposición, equilibrar la temperatura de color, recuperar detalle en sombras y altas luces o adaptar la iluminación a distintos formatos de distribución (Brown, 2021).

La calidad de la iluminación continúa dependiendo del criterio creativo del profesional audiovisual. La inteligencia artificial puede generar múltiples alternativas técnicas, pero carece de la capacidad para interpretar plenamente la intención dramática, la psicología de los personajes o el significado simbólico que la luz debe aportar a una secuencia. La decisión sobre cómo iluminar una escena sigue formando parte del lenguaje narrativo del director de fotografía y del realizador (Hinojosa Becerra *et al.*, 2024; Alton, 2013).

La incorporación de la inteligencia artificial no sustituye el conocimiento de los principios clásicos de la iluminación, sino que amplía las herramientas disponibles para el profesional. Cuanto mayor sea el dominio de la dirección de fotografía, mayor será también la capacidad para utilizar la IA de forma crítica, creativa y éticamente responsable (Torres-Toukoumidis *et al.*, 2025) (véase la figura 72).

https://doi.org/10.52495/c4.emcs.51.c55

Figura 72. La IA en la gestión de la iluminación.

Fuente: elaboración propia apoyada en inteligencia artificial.

Errores frecuentes en la iluminación

Entre los errores más habituales en el diseño de iluminación destacan la mezcla inadecuada de fuentes luminosas con diferentes temperaturas de color, que puede producir dominantes cromáticas no deseadas; la utilización exclusiva de iluminación frontal, que reduce el volumen del sujeto y genera imágenes excesivamente planas; la falta de iluminación del fondo, que disminuye la sensación de profundidad; el empleo de una intensidad lumínica excesiva, que provoca sobreexposición; y el escaso control de las sombras, dificultando la lectura visual de la escena (Millerson, 2007; Brown, 2021).

La tecnología puede ayudar a detectar y corregir determinados problemas técnicos, pero la planificación de la iluminación y la construcción de la atmósfera visual continúan dependiendo del conocimiento y de la sensibilidad del profesional audiovisual (Brown, 2021).

ISBN: 978-84-10176-27-0
Técnica y edición de vídeo y sonido
Colección Contextos, 55, Serie Códigos Mediáticos, 3

Caso práctico

Entrevista institucional universitaria. El Objetivo es transmitir profesionalidad y cercanía.

El esquema recomendado: Key Light suave a 45°, fill Light al 50 % de intensidad, back Light ligera y fondo iluminado sutilmente.

El resultado tiene que ser una imagen limpia, con separación visual entre los elementos y espacio y que de la sensación de confianza.

Como conclusiones podrías señalar que la iluminación constituye uno de los recursos más poderosos del lenguaje audiovisual. Más allá de su función técnica, la luz participa activamente en la construcción del significado, la emoción y la narrativa.

Dominar los principios básicos de iluminación permite transformar espacios ordinarios en escenarios visualmente atractivos y comunicativamente eficaces. En un entorno mediático cada vez más competitivo, la capacidad para utilizar la luz de forma estratégica representa una ventaja profesional fundamental.

Preguntas de reflexión

¿Por qué la iluminación debe considerarse una herramienta narrativa?
¿Qué diferencias emocionales existen entre una iluminación High Key y una Low Key?
¿Cómo influye la temperatura de color en la percepción del espectador?
¿Qué ventajas ofrece la iluminación de tres puntos?
¿Qué riesgos plantea confiar exclusivamente en correcciones automáticas basadas en IA?

Actividad práctica

Diseñe y fotografíe tres versiones de un mismo sujeto: una versión High Key, una versión Low Key y otra versión corporativa institucional.

Acompañe las imágenes con un informe de 2.000 palabras analizando objetivos comunicativos, esquema utilizado, temperatura de color, impacto emocional y relación entre iluminación y narrativa.

Bibliografía

Aaker, D.A. (1996). *Construir marcas poderosas*. Gestión 2000.

Adobe. (2025). *Adobe Premiere Pro User Guide*. Adobe Inc.

Adobe. (2025a). *Adobe Audition User Guide*. Adobe Inc.

Alton, J. (2013). *Painting with Light*. University of California Press.

Álvarez Olalla, M.D.P. (2021). Propuesta de Reglamento en materia de responsabilidad civil por el uso de inteligencia artificial, del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020. *Revista CESCO de Derecho de consumo*, (38), 1-10. https://doi.org/doi.org/10.18239/RCDC_2021.38.2742

Arnheim, R. (2005). *Arte y percepción visual: Psicología del ojo creador*. Alianza Forma.

Arruda, W., & Dixson, K. (2007). *Career distinction: Stand out by building your brand*. John Wiley & Sons.

Aumont, J. (1992). *La imagen*. Paidós.

Blackmagic Design. (2025). *DaVinci Resolve 20 Reference Manual*. Blackmagic Design.

Boden, M.A. (2014). *La mente creativa: Mitos y mecanismos*. Gedisa.

Bordwell, D., Thompson, K., & Smith, J. (2020). *El arte cinematográfico: Una introducción*. McGraw-Hill.

Bridgstock, R. (2009). *The graduate attributes we've overlooked: Enhancing graduate employability through career management skills*. *Higher Education Research & Development, 28*(1), 31-44. https://doi.org/10.1080/07294360802444347

Brown, B. (2021). *Cinematography: Theory and practice: For cinematographers and directors*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429353239

Chion, M. (1993). *La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Paidós.

Ciller, C., & Palacio, M. (2016). *Producción y desarrollo de proyectos audiovisuales*. Síntesis.

Dancyger, K. (2013). *Técnica del montaje cinematográfico: Historia, teoría y práctica*. Omega.

Dondis, D.A. (2015). *La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual*. Gustavo Gili.

Drnas de Clément, Z. (2022). Inteligencia artificial en el derecho internacional, Naciones Unidas y Unión Europea. *Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época*, (22). https://doi.org/10.17561/rej.n22.7524

Eco, U. (1995). *Los límites de la interpretación*. Lumen.

Eisenstein, S. . (2001). *La forma del cine*. Siglo XXI Editores.

Elliot, A.J., & Maier, M.A. (2014). *Color psychology: Effects of perceiving color on psychological functioning in humans*. *Annual Review of Psychology, 65*, 95-120. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115035

Ferrés, J. (1996). *Televisión subliminal: Socialización mediante comunicaciones inadvertidas*. Paidós.

Ferrés, J. (2002). *El lenguaje audiovisual: Leer el mundo a través de la pantalla*. En *El valor de la educación* (pp. 543-555). Universitas.

Field, S. (2001). *El libro del guion: Fundamentos de la escritura de guiones*. Plot Ediciones.

Florida, R. (2010). *La clase creativa: La transformación de la cultura del trabajo y el ocio en el siglo XXI*. Paidós

Fraile Prieto, T., & Viñuela Suárez, E. (Eds.). (2022). *La música en el audiovisual contemporáneo*. Tirant Humanidades.

Freeman, M. (2020). *El ojo del fotógrafo: Composición y diseño para crear mejores fotografías*. Blume.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

Hall, S. (2017). Codificar y decodificar. En E. Grimson & C. Cingolani (Comps.), *Intervenciones culturales* (pp. 233–252). Paidós.

Hart, J. (2008). *The art of the storyboard: A filmmaker's introduction*. Focal Press. https://doi.org/10.4324/9780080552781

Harvey, L. (2001). *Defining and measuring employability*. *Quality in Higher Education, 7*(2), 97–109. https://doi.org/10.1080/13538320120059990

Hinojosa Becerra, M., Marín Gutiérrez, I., & Maldonado Espinosa, M. (2024). Inteligencia Artificial y la producción audiovisual. En Á. Torres-Toukoumidis & T. León-Alberca (Coords.), *ComunicAI. La revolución de la Inteligencia Artificial en la Comunicación* (pp. 117-139). Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. https://doi.org/10.52495/c6.emcs.23.ti12

Hinojosa Becerra, M., Marín-Gutiérrez, I., & Maldonado Espinosa, M. (2024a). Reflexiones sobre los desafíos de la IA en la producción audiovisual. En *Entre pantallas y realidades: Una travesía por el universo audiovisual* (pp. 777-793). McGraw Hill.

Holben, J., & Probst, C. (2022). *The Cine lens manual: The definitive filmmaker's guide to cinema optics*. Adakin Press.

Holman, T. (2010). *Sound for Film and Television*. Focal Press. https://doi.org/10.4324/9780240814322

Howkins, J. (2007). *La economía creativa: Cómo ganar dinero con las ideas*. Adhoc.

Hullfish, S. (2023). *The Art and Technique of Digital Color Correction*. Routledge. https://doi.org/10.1201/9781003383802

Jarvis, P. (2007). *Globalisation, lifelong learning and the learning society: Sociological perspectives* (Vol. 1). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203964408

Jenkins, H. (2008). *Convergence culture: La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Paidós.

Kress, G., & van Leeuwen, T. (2021). *Reading images: The grammar of visual design*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003099857

Kuleshov, L. (1974). *Kuleshov on Film: Writings*. University of California Press.

Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J. (2010). *Principios universales del diseño*. Blume.

Lupton, E. (2024). *Pensar con tipos*. Editorial Gustavo Gili.

Mascelli, J.V. (2013). *Los cinco principios básicos de la cinematografía*. Plot Ediciones.

McCabe, S. A., & Bernal, B.H. (2026). Perfil y funciones del eco-manager, la figura responsable de la sostenibilidad en la industria audiovisual. *Revista de Comunicación de la SEECI*, *59*, 1-29. https://doi.org/10.15198/seeci.2026.59.e924

Mercado, G. (2012). *La mirada del cineasta: Aprende (y rompe) las reglas de la composición cinematográfica*. Anaya Multimedia.

Millerson, G. (2007). *Realización y producción de televisión*. Ediciones Omega.

Murch, W. (2004). *En el momento del parpadeo*. Ocho y Medio.

Nichols, B. (2017). *Introducción al documental*. Universidad Nacional Autónoma de México.

Olins, W. (1990). *Corporate Identity: Making Business Strategy Visible Through Design*. Harvard Business School Press.

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). *Generación de modelos de negocio: Un manual para visionarios, revolucionarios y retadores*. Deusto.

Pearlman, K. (2025). *Cutting Rhythms: Creative Film Editing*. Routledge. DOI: https://doi.org/doi.org/10.4324/9781003619604

Peters, T. (1997). *The Brand Called You*. *Fast Company, 10*, 83–90. https://www.fastcompany.com/28905/brand-called-you

Pudovkin, V. I. (1958). *Film technique and film acting: The cinema writings of V. I. Pudovkin*. Vision Press.

Rodríguez Bravo, Á. (1998). *La dimensión sonora del lenguaje audiovisual*. Paidós.

Roger-Monzó, V. (2022). Green shooting: análisis del discurso en la prensa de la producción audiovisual sostenible en España (2015-2019). *Cuadernos. info*, (51), 175-199. http://dx.doi.org/10.7764/cdi.51.27751

Ruiz Gómez, L.A., Hinojosa Becerra, M., Ruiz San Miguel, F.J., & Maldonado Espinosa, M. (2020). Uso de Instagram como herramienta de debate y aprendizaje. En *2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)* (pp. 1-6). IEEE. https://doi.org/10.23919/CISTI49556.2020.9140998

Ruiz San-Miguel, F. J., Hinojosa Becerra, M., & Marín Gutiérrez, I. (2016). Nuevos modelos de negocios en el sector audiovisual. En M. J. Barriga Cano (Coord.), *¿Nuevas alternativas de la comunicación?: Soportes, contenidos y audiencias* (pp. 52-70). Ediciones Egregius.

Rumsey, F., & McCormick, T. (2021). *Sound and recording: Applications and theory*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781000399349

Russell, S., & Norvig, P. (2024). *Inteligencia artificial: Un enfoque moderno*. Pearson.

Schawbel, D. (2011). *Me 2.0: Build a Powerful Brand to Achieve Career Success*. Kaplan Publishing.

Scolari, C.A. (2018). *Las leyes de la interfaz: Diseño, ecología, evolución, tecnología*. Gedisa.

Sonnenschein, D. (2001). *Sound design: The expressive power of music, voice, and sound effects in cinema*. Michael Wiese Productions.

Torres-Toukoumidis, Á.L., & León-Alberca, T.B. (Coords.). (2024). *ComunicAI: La revolución de la inteligencia artificial en la comunicación*. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.

Torres-Toukoumidis, Á., & Marín-Gutiérrez, I. (2020). *YouTube como objeto de investigación en la comunicación*. En *YouTube y la comunicación del siglo XXI* (pp. 87–115). CIESPAL. https://doi.org/10.16921/ciespal.14.8

Torres-Toukoumidis, Á. Marín-Gutiérrez, I. & Pallo Chiguano, J.M. (2025). Inteligencia Artificial y alfabetización mediática: Análisis bibliométrico (2013-2025). *Cuadernos del Audiovisual del Consejo Audiovisual de Andalucía*, 14, 76-100. https://doi.org/10.62269/cavcaa.58

Torres-Toukoumidis, Á., Marín-Gutiérrez, I., & Hinojosa-Becerra, M. (2022). Educación de las audiencias y desinformación en las redes sociales. En *Perspectivas transdisciplinarias sobre la comunicación estratégica digital* (pp. 42-52). McGraw-Hill.

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (2022). *Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa/PDF/381137spa.pdf.multi

Van Hurkman, A. (2013). *Color Correction Handbook: Professional Techniques for Video and Cinema*. Peachpit Press.

Vertov, D. (1984). *Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov*. University of California Press.

Wong, W. (2015). *Fundamentos del diseño*. Gustavo Gili.

Wurtzel, A., Rosenbaum, J., & Dominick, J. R. (1995). *Television production* (4th ed.). McGraw-Hill.

Yorke, M. (2006). *Employability in Higher Education: What It Is–What It Is Not*. Higher Education Academy.

Zettl, H. (2015). *Manual de producción de televisión*. Cengage Learning.

Zunzunegui, S. (2016). *Pensar la imagen*. Cátedra.