2º DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

PRESENCIAL

Instituto del Cine Canarias

institutodelcinecanarias

Instituto del Cine Canarias

Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt 17
(Trasera) Edificio Torremar Local B
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Tel (+34) 928 91 2910
info@institutodelcinecanarias.es
www.institutodelcinecanarias.es

2º DIRECCIÓN DE FOTO

El objetivo fundamental del curso es formar cineastas. Que los alumnos adquieran unos conocimientos técnico-artísticos mínimos para que puedan afrontar el comienzo de su actividad como directores de fotografía.
El enfoque del curso irá dirigido a la praxis cinematográfica. Si bien se atenderá a otros formatos de trabajo (cine publicitario, televisión, plataformas de internet), principalmente la ficción, ya sea enfocado a series o al formato tradicional de película cinematográfica, será nuestra guía y nuestra meta.
Será un curso en que la práctica tendrá un peso fundamental: la ejecución de ejercicios por parte de los alumnos y el posterior análisis de los mismos. Se priorizará la práctica a la teoría. La aplicación directa de lo aprendido en clase a través del trabajo en el set.
Se valorará especialmente la colaboración y actitud de los alumnos en los ejercicios de prácticas.
Nos visitarán reconocidos directores de fotografía en activo para hablarnos de sus trabajos y para que los alumnos puedan someterles a cuantas preguntas estimen oportunas.

PLAN DE ESTUDIOS

INTRODUCCIÓN: responsabilidades del director de fotografía.

BLOQUE 1: CÁMARA
BLOQUE 2: CONTROL DE LA IMAGEN
BLOQUE 3: ILUMINACIÓN
BLOQUE 4: MANIPULACIÓN DE LA IMAGEN EN POSTPRODUCCIÓN
BLOQUE 5: VISIONADO Y ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS REALIZADAS POR LOS ALUMNOS.
BLOQUE 6: ESTÉTICA CINEMATOGRÁFICA EN LA HISTORIA DEL CINE.

SEMINARIOS:
Introducción Cámara Arri Alexa
Introducción Cámara cinematográfica 35mm

TALLERES:
Steadicam
Ayudante de Cámara/Foquista
Introducción al 3D

PLAN DE PRÁCTICAS

SEMANALES:
conjuntas con alumnos de Fotografía, Montaje, Interpretación, Maquillaje y Dirección.

SEMESTRAL O PREVIA

CORTOS FINALES:
Práctica Final conjuntas con alumnos de Guion, , Fotografía, Montaje, Interpretación y Maquillaje.

INTRODUCCIÓN: responsabilidades del director de fotografía.

-Análisis de las labores que desarrolla el director de fotografía en la creación de una película durante las fases de preproducción, rodaje y postproducción.
-Introducción al diseño visual de una película, según "The visual story" de Bruce Block.

BLOQUE 1 - CÁMARA

- Partes elementales de la cámara.
- Conocimiento básico del manejo de cámaras Canon C-100, SonyFs7, Arri Alexa Plus, Red Epic W Helium Introducción a los menús de imagen.
- Formatos de imagen (captura y proyección). 1'85:1, 2'35:1, 16:9, 4:3, 1´66:1, etc.
- Óptica:
● Fundamentos básicos de óptica elemental: la distancia focal.
● Ángulo de visión y relación espacial.
● Lentes de focal variable y lentes de focal fija.
● Diafragmas: números F y números T.
● Profundidad de campo.
● Tipos de monturas.
● Las distancias focales y la implicación narrativo/estética de su elección
- El camarógrafo:
● Posición de cámara y planificación de una secuencia
● Metodología de trabajo al servicio del director.
● El encuadre según el formato de proyección.
● El movimiento de cámara. Tipos de movimiento. Encuadre y composición en el movimiento.
●El plano fijo. Encuadre y composición.
● Continuidad formal en una película.
● Tipos de soportes de cámaras: trípodes, grúas, travellings y steadycam.
-La imagen digital:
● Parámetros de la señal: el monitor de forma de onda y la zebra.
● HD, UHD, 6k, 8k. Implicaciones narrativas y estéticas
● El sensor digital y su funcionamiento
● Formatos de grabación
● El workflow. Desde la toma de imagen hasta su emisión.
● La imagen logarítmica
● Look Up Tables y su uso en el set
- El ayudante de cámara.
● Funciones y metodología de trabajo. El foco: teoría y práctica.
- El auxiliar de cámara.
● Funciones y metodología de trabajo.
- El DIT (Digital Image Technician) y sus funciones.

BLOQUE 2 - CONTROL DE IMAGEN

- Conocimientos básicos del manejo de la cámara Red Epic W Helium 8K y Arri Alexa Plus.
- Fotometría: medición en incidente y en reflejada con fotómetro.
- Medición de luz reflejada en digital: zebra, false color, histograma, monitor de forma de onda.
- Rango dinámico y latitud de la imagen digital
- Raccord o continuidad en imagen dentro de una misma secuencia.
- Colorimetría. El color como herramienta de expresión.
- Filtros de cámara.
- Gelatinas de iluminación de color.
- Pruebas de cámara.

BLOQUE 3 - ILUMINACIÓN

- Fundamentos de la temperatura de color. Manipulación de la temperatura de color. Uso de gelatinas y filtros en relación a la temperatura de color.
- Ejercicio de observación consciente: análisis de atmósferas, uso del color, de la sombra…
- Manipulación de la luz natural: palios, espejos, banderas. Continuidad en exteriores.
- Cálculo de la posición del sol: "Sun surveyor" y demás apps.
- Tipología de equipos de luz artificial: tungsteno, fluorescentes, LEDS, HMI.
- Tipología de lentes en aparatos de proyección (Fresnel, PAR, Open face, Arrimax)
- Accesorios de iluminación. Superficies de reflexión, superficies de absorción y corte. Gelatinas de difusión.
- Teoría clásica de los tres puntos de luz: luz clave, luz relleno, luz contra.
- Estrategias de iluminación: luz suave / luz dura
- Iluminación en clave alta y en clave baja.
- Creación de atmósferas: iluminación realista/estilizada.
- Continuidad: a lo largo de la película y dentro de cada secuencia.
- Iluminación atendiendo a los géneros cinematográficos (comedia, terror, thriller, drama….)

- Iluminación interior día. Iluminación en interiores naturales. Iluminación en Plató.
- Iluminación interior noche. Iluminación en interiores naturales. Iluminación en Plató.
- Iluminación exterior noche.
- Iluminación exterior día.
- "Day for night¨. La noche americana.
- Iluminación de cromas.

BLOQUE 4 - MANIPULACIÓN DE LA IMAGEN EN POSTPRODUCCIÓN. Etalonaje

- Fundamentos de etalonaje en DaVinci Lite.
- Cómo establecer un sistema de etalonaje desde la pre-producción.
- El trabajo con el etalonador.
- El etalonaje como herramienta para la continuidad visual
- El etalonaje como herramienta creativa.
- El etalonaje digital en set. Live Color Grading

BLOQUE 5 - VISIONADO Y ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS REALIZADAS POR LOS ALUMNOS.

-Se fomentará la autocrítica y el análisis en grupo de cada práctica.
-El profesor propondrá soluciones, aplicables en el mundo profesional, a los distintos problemas estéticos y técnicos a los que se haya enfrentado el alumno en sus prácticas.

BLOQUE 6 - ANÁLISIS DE LA ESTÉTICA CINEMATOGRÁFICA DESDE LOS AÑOS 20 HASTA NUESTROS DÍAS.

- Se estudiarán diferentes ejemplos visuales que han marcado la tendencia estética en la fotografía cinematográfica a lo largo de la historia.
- Se analizarán diferentes soluciones estéticas dadas por los grandes cineastas de la Historia del Cine.

SEMINARIOS

A lo largo del curso se realizarán dos seminarios intensivos de fin de semana consistentes en:

- INTRODUCCIÓN CÁMARA ARRI ALEXA.
Fundamentos técnicos, manejo del menú, utilización creativa de la cámara. Herramientas de exposición.

- INTRODUCCIÓN CÁMARA RED EPIC.
Fundamentos técnicos, montaje y desmontaje. Fundamentos técnicos, manejo del menú, utilización creativa de la cámara. Herramientas de exposición.

TALLERES

A lo largo del curso se realizarán diversos talleres de corta duración dentro y fuera de la escuela, en diversos horarios, entre los que destaca:

- TALLER DE STEADICAM
- TALLER DE AYUDANTÍA DE CÁMARA/FOQUISTA
- TALLER DE ILUMINACIÓN, RODAJE Y POSTPRODUCCIÓN EN CROMA.
- TALLER DE RODAJE EN INTERIOR NATURAL DÍA.
-TALLER DE RODAJE EN INTERIOR NATURAL NOCHE.
- TALLER DE RODAJE EN EXTERIOR NATURAL NOCHE.

PLAN DE PRÁCTICAS

Además del programa propio de Dirección de Fotografía los alumnos llevan a cabo prácticas junto con otras áreas: Dirección, Guion, Montaje, Maquillaje e Interpretación.

Hay 3 tipos de prácticas:

- PRÁCTICAS SEMANALES: Se realizan en grupos, con horarios regulares y las organiza el Jefe de Prácticas. Los rodajes se llevan a cabo en su mayoría en los platós y con equipos técnicos del Instituto. De montan en las Cabinas de Montaje del Instituto en los horarios y fechas indidcados.

- PRÁCTICA SEMESTRAL O PREVIA: Tienen mayor duración o equipamiento.

- PRÁCTICAS FIN DE CURSO DE CORTOMETRAJE:
Los alumnos de Dirección de Fotografía forman equipos de su área. Se realizan en grupos y los organiza el Jefe de Prácticas.