

CURSO DE:
Fotografía e Iluminación
para CINE. *La ciencia del arte.*

DICTADO POR:

PAÚL ESCOBAR
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

EN: **FILM ARCHE,**
BERLÍN-ALEMANIA

CURSO: 18, 19 Y 20 DE ABRIL.
WORKSHOP: 21 Y 22 DE ABRIL.

Curso de Fotografía e Iluminación para Cine

Duración: 3 días / 18 horas / 6 horas diarias

Profesor: Paúl Escobar

Objetivos Generales.

Su principal objetivo consiste en introducir a los estudiantes en el conocimiento de los diferentes aspectos técnicos, estéticos, teóricos e históricos de la imagen fotográfica, cinematográfica y videográfica.

Objetivos Específicos.

Podemos definir entre otros:

- Adquirir el manejo de las distintas herramientas del iluminador y camarógrafo, para lograr fines estéticos programados.
- Conocer las teorías científicas que dan fundamento a los mecanismos de los diversos instrumentos del director de fotografía con el fin de profundizar el entendimiento de los mismos y ampliar sus posibilidades creativas.
- Aprender a interpretar y analizar correctamente los guiones literarios y técnicos con el objeto de optimizar su transcripción en imágenes.
- Obtener un panorama de las diversas corrientes estéticas tanto cinematográficas como pictóricas que pueden llegar a influir la elección estética del iluminador.
- Reconocer las funciones y responsabilidades de los integrantes del equipo técnico y lograr una óptima relación con el director de fotografía.
- Introducir a los estudiantes en el conocimiento de los niveles teóricos y prácticos de cada una de las etapas de realización de un film.

Metodología propuesta para la enseñanza:

Respecto de la metodología elegida para desarrollar las clases de la cursada, el curso propone 6 horas diarias, durante una semana, separadas en 2 hs. reloj, en donde a través de clases expositivas, el docente desarrolla los módulos temáticos correspondientes. Como complemento, 2 horas y media reloj, en donde se realiza el análisis grupal de proyectos realizativos (trabajos prácticos), y prácticas demostrativas en donde se articula a través de la actividad concreta de producción de imágenes (fotográficas y videográficas), aquellos contenidos desarrollados en el bloque teórico y media hora reloj de pausa después de la primeras dos horas. Exceptuando los últimos dos días del curso donde se propone la realización de un cortometraje de 30 seg.

Para el primer caso, el bloque teórico, cabe destacar la implementación de diferentes estrategias pedagógicas que tienden a simplificar y facilitar el dictado de clases. Así, por ejemplo, la utilización de un cañón proyector y el uso de presentaciones de PowerPoint. A través de las imágenes presentadas, y con el desarrollo del docente de los temas correspondientes, se logra una ágil presentación de los contenidos en donde el alumno no queda solamente sujeto a la exposición oral, sino que ve complementada su participación en la clase a través de esquemas, cuadros comparativos y demás presentaciones gráficas que terminan de configurar el saber a adquirir. En el caso del bloque de actividades prácticas, las estrategias pedagógicas implementadas tienen que ver con una concepción más acotada a la producción concreta de piezas visuales y audiovisuales, en articulación con los contenidos vertidos por el docente en el bloque teórico. Así, el llamado análisis grupal de proyectos realizativos, encuentra a través de una serie de trabajos prácticos, la concreción de registros fotográficos y videográficos que responden

Curso de Fotografía e Iluminación para Cine

fundamentalmente a esquemas visuales generados íntegramente por los alumnos en función de propuestas desarrolladas, puestas en discusión y acotadas a parámetros didácticos definidos. A través del seguimiento pormenorizado del grupo de auxiliares docentes, los proyectos generados por los alumnos atraviesan diferentes etapas que garantizan más allá del resultado final, un proceso reflexivo acerca de las posibilidades de los distintos dispositivos técnicos y su potencial uso con fines estéticos. En lo que refiere al bloque teórico, la cátedra propone dos instancias de evaluación escrita. Una al cierre del primer cuatrimestre, y otra en el cierre del ciclo lectivo. Así, el alumno enfrenta diferentes situaciones planteadas, en donde solo la correcta utilización de los datos recogidos a lo largo de la cursada, permitirán acreditar que los contenidos dictados y desarrollados han sido adquiridos.

PROGRAMA DE CLASES

Día 1

Unidad 1: La naturaleza de la luz

Contenidos: Naturaleza de la Luz: longitud de onda, frecuencia, amplitud. El espectro electromagnético. Espectros continuos y discontinuos. La luz y el color. La visión y el color. Los elementos fotosensibles y el color. El Comportamiento de la Luz (Interacción Luz / cuerpos). Luz directa. Reflexión, índice de reflexión. Tipos de reflexión. Absorción. Transmisión. Difusión. Difracción. Luz incidente. Refracción, Ley de Snell.

Unidad 2: La cámara

Contenidos: Estructura, funciones y formulas básicas de lentes. Formación de la Imagen. Estructura ocular. La cámara negra. Componentes de la cámara: cuerpo, objetivo, visor, disparador, chasis, sistema de arrastre. Oculares: distintos modelos, el error de paralaje. La cámara según su tipo: fotográfica analógica, fotográfica digital, de cine, de video. La flexibilidad de los equipos actuales. Definición y uso de la velocidad de obturación.

Día 2

Unidad 3: El Color

Contenidos: Tono. Brillo. Saturación. La Reproducción del Color: Síntesis aditiva, síntesis sustractiva. El Color de la Luz: la temperatura de color. Definición de cuerpo negro. Temperatura de color de las fuentes de luz: artificial, natural. Los filtros. Balance de blanco: manual, automático. El termo colorímetro: funciones y aplicaciones. Diferentes sistemas de clasificación de color: C.I.E. y Munsell. Escala Mired.

Unidad 4: Lentes y objetivos

Contenidos: El Enfoque. Longitud Focal: objetivo normal, granangular, teleobjetivo. El zoom.

Número f. La Profundidad de Campo: la focal, la distancia cámara/objeto (sujeto), el diafragma. Distancia hiperfocal: fórmulas de deducción. Definición y contraste de los objetivos de diversas marcas y modelos en el mercado actual. Óptica geométrica. Óptica física. Potencia de una lente. Espejos esféricos y planos: nociones básicas, fórmulas, superficies en ángulo y en paralelo. Focos conjugados en lentes y espejos. Estructura y funcionamiento de la lente Fresnel. La actuación de los lentes en medios de diferentes índices de refracción.

Curso de Fotografía e Iluminación para Cine

Día 3

Unidad 5: El encuadre.

Contenidos: El Cuadro. La Relación de Aspecto: el cuadro fotográfico de 35 mm, el cuadro cinematográfico de 35 mm, los formatos filmicos panorámicos Cinemascope y Panavision, los cuadros televisivos (4/3 y 16/9). El Encuadre: corte de planos, alturas de cámara, ángulos de toma, emplazamiento de cámara. La Composición del Cuadro: la regla de los tercios, los puntos fuertes o centros de atención, las diagonales. Búsqueda de la perspectiva. Elementos Internos del Cuadro: peso, equilibrio, figura fondo. Profundidad de la Imagen: perspectiva, luz y color. La Composición de la Figura Humana: corte de planos y composición, dirección de „mirada y composición, El “aire” en los personajes. La Imagen en Movimiento. Movimientos de cámara. Desplazamientos de cámara. Corrección de plano. Los grips. Cámara en trípode, cámara en mano.

Unidad 6: Técnicas básicas de iluminación

Contenidos: Claves tonales: Alta, baja, media, gama mayor y menor. Contraste y armonía de tonos. Dirección de la Luz: iluminación plana, modulada, clarooscuro. Esquema Básico de Iluminación: luz principal, luz de relleno, contraluz, luz de fondo/s. Reflectores a emplear. Relación de intensidad entre las 6 de fuentes. Sistema horario de orientación de fuentes. Iluminación para Cine. Arquetipos de iluminación para distintos géneros: drama, comedia, reportaje y videoclip. Iluminación para TV. Características propias de cada medio.

CURSO 3 DÍAS

Lugar: FLACSO – FLACSO CINE (Edificio biblioteca FLACSO).

Fecha: Lunes 18 de abril al miércoles 20 de abril de 2016.

Hora: 08:00 a 15:00 horas.

Inversión:

Entrada general: 150 dólares.

Carnet de socios AFE: 120 dólares.

Punto de Inscripciones:

Café Cinemateca FLACSO

De 9:00 de la mañana a 15:00, de Lunes a Viernes.

Traer copia de cédula o de carnét socio AFE.

WORKSHOP

Lugar: FLACSO – FLACSO CINE (Edificio biblioteca FLACSO).

Fecha: Jueves 21 de abril y el viernes 22 de abril de 2016.

Hora: 08:00 a 15:00 horas.

Inversión:

Entrada general: 150 dólares.

Carnet de socios AFE: 120 dólares.

Punto de Inscripciones:

Café Cinemateca FLACSO

De 9:00 de la mañana a 15:00, de Lunes a Viernes.

Traer copia de cédula o de carnét socio AFE.

CONTACTO:

WhatsApp: 0984629991.

www.facebook.com/PAULESCOBARphotography/

PAÚL ESCOBAR

QUITIÑO DE NACIMIENTO, VIVIÓ EN NUESTRA CIUDAD CON TODA LA ENERGÍA E IRREVERENCIA QUE TIENE UN JOVEN CON TALENTO Y QUE VE MÁS ALLÁ DE LO SIMPLE. ASÍ VIAJÓ, A LA ARGENTINA BUSCANDO UNA EDUCACIÓN DE MEJOR NIVEL, DONDE OBTUVO SU LICENCIATURA EN FOTOGRAFÍA.

NO OBSTANTE EL LLAMADO DE LA PASIÓN POR EL CINE LO LLEVA A RADICARSE EN BERLÍN, DONDE HASTA LA ACTUALIDAD SE DESENVUELVE COMO DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA DE CINE EN LAS PRODUCCIONES DE LA FILM ARCHE Y SUS PROYECTOS PERSONALES.

UNA DE SUS METAS ES GENERAR MAYOR CANTIDAD DE PROYECTOS AUDIOVISUALES EN ECUADOR CON EL APOYO DE LA FILM ARCHE. ORGANIZACIÓN QUE ACTUALMENTE RECIBE APOYO ECONÓMICO DEL ESTADO ALEMAN Y GENERA CINE A LO LARGO DE EUROPA. PAÚL ES MIEMBRO ACTIVO POR SU COINCIDENCIA IDIOLÓGICA.

CON EL APOYO DE:

