

Escuela de los Misterios Cinematográficos

Por Dani Mendoza (adf)

Dirección de Fotografía - Nivel Inicial - 2024

Exploraremos el mundo de la fotografía cinematográfica a través de este curso diseñado para estudiantes de nivel inicial. Este programa se enfoca en el diseño de la imagen cinematográfica, centrándose en el lenguaje estético narrativo característico del cine. A lo largo de las tres etapas fundamentales -postproducción, producción y preproducción- los participantes adquirirán las habilidades necesarias para desarrollar un diseño estético narrativo sólido, esencial para la realización de futuras obras cinematográficas.

Clase 1: Introducción a la Dirección de Fotografía

- Definición de dirección de fotografía y su importancia en el cine.
- Funciones y responsabilidades del director de fotografía.
- Breve historia de la dirección de fotografía y su evolución.

Clase 2: Lenguaje Cinematográfico

- Elementos visuales en el cine: encuadre, composición, movimiento de cámara.
- Uso de la luz y la sombra para crear atmósfera y narrativa visual.
- Análisis de escenas icónicas para comprender el lenguaje cinematográfico.

Clase 3: Equipos y Herramientas

- Cámaras, lentes, iluminación y accesorios básicos.
- Principios de exposición y manejo de la cámara.
- Realización de prueba de cámara.

Clase 4: Estilos y Géneros Cinematográficos

- Análisis de diferentes estilos y géneros cinematográficos.
- Cómo la dirección de fotografía contribuye a la narrativa en cada género.
- Ejemplos visuales y discusión en clase.

Clase 5: Teoría del Color y la Luz

- Psicología del color y su uso en la cinematografía.
- Temperatura de color y balance de blancos.
- Ejercicios prácticos con iluminación y color.

Clase 6: Composición y Encuadre

- Regla de tercios, línea de horizonte, puntos de fuga.
- Encuadre narrativo y simbólico.
- Ejercicios prácticos de composición y des-composición .

Clase 7: Dirección de Fotografía en Preproducción

- Elaboración de storyboard y referencias visuales.

- Introducción a la colaboración con el director y el departamento de arte.
- Planificación de la iluminación según las necesidades del guion.

Clase 8: Dirección de Fotografía en Producción

- Roles y colaboración en el set: equipo de cámara, eléctricos, grip, entre otros.
- Toma de decisiones en tiempo real: ajustes de iluminación, enfoque, movimientos de cámara.
- Estudio de casos y ejemplos prácticos.

Clase 9: Dirección de Fotografía en Postproducción

- Diseño de estéticas y procesos de Color grading y corrección de color.
- Uso de efectos visuales para realzar la imagen.
- Análisis de la importancia de la postproducción en la dirección de fotografía.

Clase 10: Estética y Narrativa Visual

- Construcción de la imagen como vehículo narrativo.
- Relación entre dirección de fotografía y el arco emocional de los personajes.
- Análisis de escenas clave en películas representativas.

Clase 11: Tendencias Contemporáneas

- Nuevas tecnologías y su impacto en la dirección de fotografía.
- Uso de drones, cámaras 360, realidad virtual en el cine e IA.
- Ejemplos innovadores y sus posibilidades

Clase 12: Proyecto Final y Presentación

- Desarrollo de un proyecto de dirección de fotografía: diseño, plan de iluminación, storyboards.
- Presentación y viabilidad del diseño de Fotografía .
- Retroalimentación y cierre del curso.