

“Pintar con Luz”: Una Aproximación a la Obra de Importantes Directores de Fotografía.

1. Fundamentos

Janusz Kaminski, director de fotografía de films como La Lista de Schindler y Amistad expresa: “Con frecuencia pienso que a los directores de fotografía no se les reconoce demasiado su contribución en una película. Se nos considera en un rango inferior, lo que significa que somos poco más que técnicos. Pero un director de fotografía con talento no es solo un técnico, es un artista. Tienes que plasmar las experiencias de tu vida, el modo en que ves el mundo, tus conocimientos sobre el arte y tu dominio de la ciencia y la tecnología del oficio”. Kaminski con estas sencillas y sabias palabras manifiesta muy claramente una de las problemáticas más habituales con las que convive un director de fotografía, el ser visto meramente como un técnico y no como un artista, que sabe plasmar en imágenes, sensaciones y concepciones de un mundo que cobra vida con la manipulación de las luces y las sombras, el color y el tono, el espacio y el movimiento para recrear un espacio visual emocionalmente significativo. El director de fotografía es una figura muy importante en todas las etapas del proceso creativo.

Junto con el director son los encargados de idear y construir un lenguaje visual único y singular que resulte adecuado y evocador para el film. Sven Nykvist expresa: “A medida que trabajaba con Ingman Bergman fui aprendiendo a expresar el guión con la luz y hacer que reflejara los matices del drama. Desde ese momento la luz se transformo en una pasión y desde entonces ha dominado mi vida.” ¿Qué es lo que hace que un director de fotografía coloque la cámara en un lugar y no en otro?, ¿Qué es lo que lo lleva a iluminar una escena de determinada forma?, ¿Qué es lo que lo lleva a realizar un determinado proceso de laboratorio? Son preguntas que de manera inconsciente dan forma a las decisiones creativas que toma el director de fotografía y cuando el proceso técnico de esta disciplina lo realiza un maestro, nos encontramos frente a una verdadera forma de arte.

2. Objetivos

A partir del visionado y análisis de la obra de importantes directores de fotografía reconocidos en la historia del cine, lograr que los cursantes ejerciten la mirada, comprendan y reflexionen sobre el rol del director de fotografía y su importancia dentro del proceso creativo.

3. Metodología

El curso consistirá de clases teóricas en donde se analizarán detalladamente las obras más representativas de los directores de fotografía elegidos. Se trabajará con material audiovisual, diapositivas y material impreso.

4. Contenidos

Unidad 1: El rol del director de fotografía

Interrelaciones. Su trabajo en las distintas etapas del proceso creativo. Cómo se diseña una propuesta estética/fotográfica.

Unidad 2: La luz como herramienta creativa

Un elemento visual clave. Armonía y contraste. Distintos aspectos de la iluminación (Calidad, Dirección, Cobertura, Intensidad). El color como motivo. La naturaleza del color. El color y la composición. Relación entre luces y sombras.

Unidad 3: El diseño visual de la imagen

Arte y fotografía. La estructura de la toma. Los indicadores de profundidad y su relación con el objetivo.

Agrupación y organización. Figura y fondo. La forma. La línea. El patrón. El centro de interés. El equilibrio. La escala. La puesta en escena. El estilo y la composición.

Unidad 4: Maestros de la luz

Recorrido y exploración de la obra de grandes directores de fotografía.

Reflexiones. Vittorio Storaro. Sven Nykvist. Raoul Coutard. Gordon Willis. Roger Deakins. Janusz Kaminski. Darius Khondji. Stuart Dryburgh

5. Destinatarios

El curso está dirigido a personas que tengan un conocimiento previo de fotografía básica. Los interesados deberán presentar su CV en el momento de la inscripción, y serán seleccionados por la instructora.

6. Cronograma

8 clases de 3 hs. (24 hs.)

7. Equipo docente

Patricia Batlle