

17/18

Curso

CÁMARA E ILUMINACIÓN CINEMATOGRAFICA

Escuela de CINE y TELEVISIÓN Septima Ars

Este curso te capacita para:

Director de fotografía (operador).
Operador de cámara (segundo operador).
Ayudante de cámara (foquista).
Auxiliar de cámara.
Eléctrico.

ESTRUCTURA DE LOS CURSOS.

Todos los cursos de Septima Ars, excepto el de guión, constan de 450 horas de clase distribuidas a lo largo de un año académico (Octubre a Junio). De este total, un mínimo de un 60% se corresponde con prácticas. Los cursos se dividen en tres trimestres entre los que se intercalan las vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y verano. Los profesores realizarán una evaluación continua de los progresos de los alumnos durante las clases prácticas y completarán esta evaluación con pruebas teóricas. La última semana del primer trimestre se reserva para los exámenes parciales. Es necesario aprobar éstos para poder acceder al siguiente trimestre. Los alumnos que no consiguen superar estas pruebas podrán presentarse al comienzo del nuevo trimestre a un examen de recuperación. Los profesores además evaluarán conocimientos y actitud.

OBJETIVOS DE LOS CURSOS DE SEPTIMA ARS.

La mayoría de las profesiones del medio audiovisual se ejercen en equipo. Cualquier equipo de producción, sea de cine o de TV, es además una estructura rígidamente jerarquizada. En todas las prácticas que realizan, los alumnos de Septima Ars deben dirigir en ocasiones y auxiliar al compañero que dirige en otras. Por estas razones todos los cursos tienen como objetivo común desarrollar en los alumnos la capacidad de liderazgo necesaria para dirigir a un equipo por un lado, y la disciplina necesaria para integrarse en estos equipos en funciones subalternas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO DE CÁMARA E ILUMINACIÓN DE CINE.

El principal objetivo del curso es la formación profesional de futuros directores de fotografía y operadores de cámara de cine. Estas dos especialidades profesionales son sumamente técnicas. Tanto unos como otros deben tener unos sólidos conocimientos de fotografía, de óptica, de colorimetría, de sensitometría...El manejo de grandes y sofisticados equipos de iluminación, de cámaras profesionales de todos los formatos, de fotómetros, de diversos instrumentos electrónicos que hacen que estos profesionales deban estar altísimamente cualificados desde el punto de vista técnico. Pero además, deben añadir a ello el talento artístico necesario para recrear con luces y sombras la estética adecuada para cada producción. Al igual que ocurre en los demás cursos, el carácter rotatorio de las prácticas de rodaje obliga a los alumnos a familiarizarse con otras profesiones del cine que les pueden facilitar una incorporación más rápida al mundo profesional. Estas especialidades profesionales que los alumnos aprenden se relacionan a continuación:

Director de fotografía (operador).
Operador de cámara (segundo operador).
Ayudante de cámara (foquista).
Auxiliar de cámara.
Eléctrico.

Esta formación se completa con nociones teóricas de lenguaje audiovisual y con prácticas de grabación de sonido directo en soporte digital.

Prácticas principales:

Todos los alumnos dirigirán al menos la fotografía de dos cortometrajes participando en como mínimo otros 10 cortometrajes en labores auxiliares del departamento de cámara.

Otras prácticas del curso consistirán en la iluminación y rodaje de varias secuencias para el aprendizaje práctico del manejo de los equipos, accesorios de iluminación y cámaras tanto de Cine 16 como Digitales HD, Red One, etc.

También grabarán secuencias en exteriores e interiores.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

ASIGNATURA DE LENGUAJE AUDIOVISUAL

Profesor: Jorge Álvarez (Director de Septima Ars)

- EL PLANO, LA TOMA, LA SECUENCIA, LA ESCENA
- TIPOS DE PLANOS: Plano detalle, Primer plano, Plano medio, Plano americano, Plano tres cuartos, Plano entero, Plano general.
- EL ENCUADRE: La composición: Las líneas, las formas, los colores. Los escorzos.
- LAS ÓPTICAS COMO ELEMENTOS EXPRESIVOS Y DRAMÁTICOS: Angulares, teleobjetivos. La profundidad de campo
- EL MONTAJE EN CÁMARA: El plano secuencia El montaje interno y externo El montaje paralelo
- LOS MOVIMIENTOS DE CÁMARA: El travelling, El zoom, El steadycam, Las grúas
- PLANO MASTER, PLANO CONTRAPLANO, EL PLANO INSERTO
- EL PLANO SUBJETIVO, EL PLANO SEMI-SUBJETIVO
- EL SONIDO COMO ELEMENTO DE EXPRESIÓN DRAMÁTICA. EL SILENCIO
- LOS GÉNEROS: Suspense, Comedia, Terror, Drama
- LA PRESENTACIÓN DE PERSONAJES
- EL RACCORD: De movimiento, De luz, De atrezzo, De sonido, De interpretación
- LOS FORMATOS DE CÁMARA COMO ELEMENTO EXPRESIVO: El scope
- FLASHBACK, ELIPSIS, TRANSICIONES
- LAS LÍNEAS DE ACCIÓN: Los ejes, Las miradas
- EL GUIÓN TÉCNICO, LA PLANIFICACIÓN, EL STORY - BOARD

ASIGNATURA DE ILUMINACIÓN CINEMATográfica

Profesor: Ángel Sáenz (Director de Fotografía - Freelance), José Antonio Muñoz (Director de Fotografía - Freelance)

- CONTROL DE LOS HACES DE LUZ: Tipología de las luces y sombras. Principios básicos de iluminación. ESQUEMA CLÁSICO Y SUS APLICACIONES a la imagen en movimiento
- FOTOMETRÍA: Unidades. Fotómetros. Sistemas de medida. Exposición y concepto fotográfico de escena
- FUENTES LUMINOSAS, aparatos de iluminación y accesorios
- FILTRAJES en cámara y aparatos de iluminación
- SENSITOMETRÍA
- ANÁLISIS y reproducción de cuadros

Pictóricos

- ILUMINACIÓN EFECTOS Noche y Día
- ILUMINACIÓN DE PLANOS SECUENCIA
- PRUEBAS SENSITOMÉTRICAS sobre emulsión fotográfica
- ILUMINACIÓN DE PLANOS DE CORTE de una misma secuencia. Racord de Iluminación
- ILUMINACIÓN COMBINANDO LUZ NATURAL Y LUZ ARTIFICIAL Reproducción de la luz natural

ASIGNATURA DE EQUIPAMIENTO HUMANO Y TÉCNICO EN CINE

Profesor: Ángel Sáenz (Director de Fotografía - Freelance)

- DIFERENCIAS NARRATIVAS Y ESTRUCTURALES DEL CINE Y LA TELEVISIÓN
- ORGANIGRAMA DE LOS EQUIPOS HUMANOS EN PRODUCCIONES CINEMATográfICAS: Producción. Dirección. Cámara e Iluminación. Sonido. Dirección Artística. Efectos Especiales. Artístico. Postproducción.
- FORMATOS CINEMATográfICOS
- SOPORTE FOTográfico.
- LA PELÍCULA CINEMATográfica

ASIGNATURA DE CÁMARA CINEMATográfica

Profesor: Ángel Sáenz (Director de Fotografía - Freelance), José Antonio Muñoz (Director de Fotografía - Freelance)

- TECNOLOGÍA DE LAS CÁMARAS CINEMATográfICAS: Cámara Arriflex BL 16mm, Cámara Arriflex SR III 16 mm, Cámaras de Cine Digital Red One, Arri Alexa, BlackMagic Cinema.
- ÓPTICA: Parámetros de un objetivo, Clasificación de los objetivos, Lenguaje expresivo de la óptica, Profundidad de foco. Profundidad de campo.
- COMPOSICIÓN DE CUADRO

Duración del programa: 1 año de Octubre a Junio. (450 horas).

Horarios:

Turno de mañanas
10.30 a 13.30 horas.
Turno de tardes: 16.15 a 19.15 horas.

Coste TOTAL del programa (incluida matrícula y materiales):

Contado: 4.400 Euros
Aplazado: 4.650 Euros.
(a pagar en nueve meses).

Septima Ars
Escuela de Cine y Televisión
c/ Fuente del Saz, 5
28016 Madrid
Tf: +34 914577973
Fax: +34 914572311
informacion@septima-ars.com
www.septima-ars.com

- UTILIZACIÓN DEL ÁNGULO VISUAL. Manejo del Espacio y el Tiempo.
- MONTAJE Y UTILIZACIÓN DE TRAVELLING
- CONTROL DEL CÁMARA - MANO
- MONTAJE INTERNO DEL PLANO
- PRUEBAS Y CHEQUEOS DE CÁMARA
- PLANIFICACIÓN DE RODAJE de secuencias complejas.

ASIGNATURA DE CINEMATOGRAFÍA DIGITAL

Profesor: José Antonio Muñoz (Director de Fotografía - Freelance)

- CONCEPTOS. La señal Digital, Procesos de compresión y muestreo sistemas HD actuales, del video analógico al Digital, Comparativa básica sistemas video digital - video HD - cine 16, 35 - REDONE - Alexa Formatos de grabación en HD
- RODAJE EN HD. Exteriores e interiores, Configuraciones y ajustes de cámara básicos
- POSTPRODUCCIÓN DIGITAL HD. Procesos digitales para HD y Cine, Posibilidades actuales para el ajuste de imagen.
- HD PARA CINE. Configuración de cámara para paso a 35mm. Características del proceso de filmación.
- RED ONE y ALEXA: Cómo trabajar con estas cámaras. Formato Raw. Ventajas y limitaciones. Rodaje en exteriores e interiores. Postproducción con RED CINE, RED ALERT y otros Softwares.

PRÁCTICAS PRINCIPALES.

Los alumnos del curso de cámara e iluminación de cine se repartirán en equipos de rodaje. Se formarán tantos equipos como alumnos haya inscritos en el curso. Todos los alumnos encabezarán uno de estos grupos y con él dirigirán la fotografía de un cortometraje. En otros grupos figurarán en diferentes funciones tales como operador de cámara, jefe de eléctricos, ayudante de cámara. Cada alumno deberá asistir, asesorado por dos alumnos del curso de montaje, a la postproducción del sonido y la imagen del cortometraje que él ha fotografiado. Todos los cortometrajes se postproducirán en sala de edición no lineal digital Avid o Final Cut.

Antes del rodaje de estos cortometrajes, los alumnos deberán trabajar con idéntico esquema organizativo en otros rodajes previos de menor metraje que servirán como ensayo para la producción de los cortos mencionados.

Otras prácticas del curso consistirán en la iluminación y rodaje de varias secuencias para el aprendizaje práctico del manejo de los equipos y accesorios de iluminación. También grabarán secuencias en exteriores e interiores con cámaras digitales de cine (HD, Red One, etc) y 16mm.

