

Diplomados
Escuela Nacional de Cine (ENC) – Universidad Central de Venezuela (UCV)

Diplomado en Cinematografía

4ta. Cohorte
Febrero – Mayo 2017

ESCUELA NACIONAL DE CINE

DIPLOMADO EN CINEMATOGRAFÍA

- 1. Nombre del diplomado:** Diplomado en Cinematografía.
- 2. Dependencia ofertante y responsable:** Coordinación de Extensión, de la Facultad de Humanidades y Educación UCV y Escuela Nacional de Cine.
- 3. Coordinador responsable:** Rafael Marziano. Profesor de Realización Cinematográfica, Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela y de la Escuela Nacional de Cine.
- 4. Área de conocimiento:** Dirección de fotografía en la realización cinematográfica.
- 5. Justificación:** La Escuela Nacional de Cine (ENC) en convenio con la Coordinación de Extensión de la Facultad de Humanidades y Educación (FHE) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) implementa el Diplomado en Cinematografía como una contribución a la capacitación y actualización de la nueva generación de realizadores cinematográficos en el área de la dirección de fotografía.

En el marco de las políticas del Estado, con intenciones de lograr un reconocimiento nacional e internacional en el área de las artes cinematográficas, se precisa acceder a una formación con nivel académico superior, que comprenda espacios adecuados, programas de entrenamiento con acceso regular a equipamiento costoso y de reposición inmediata, personal calificado en varios órdenes: técnico, artístico, docente y profesional. Es por ello que se consolida una alianza estratégica con otras instituciones que abordan la formación de estos profesionales con el fin de optimizar recursos humanos, materiales y creativos, contribuyendo con la propuesta de un diplomado orientado a potencializar la capacitación en el área de la dirección de fotografía.

6. Fundamentos Curriculares: Tras la creación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura el 10 de febrero de 2005, se da inicio a un proceso de cambios dentro de algunas instituciones adscritas al naciente Despacho, a fin de refundar el sector cultural del país. Es así como se crea una nueva institucionalidad que busca hacer del Ministerio del Poder Popular para la Cultura un ente del Estado en donde la elevación de la conciencia y la capacidad creadora sean su fin último.

De hecho, en su articulado del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Cultural (Gaceta Oficial N° 38.648 del 20 de marzo de 2007) Decreto N° 5.264 20 de marzo de 2007 en la Sección I de la Dirección General de Diseño de Políticas Culturales de Desarrollo Humano se expresa lo siguiente:

5. Formular lineamientos y políticas que estimulen y motiven la creatividad cultural como fuente de progreso humano y de diversidad cultural, favoreciendo la participación desde la perspectiva de la sustentabilidad y el Desarrollo Humano.

6. Evaluar las políticas sobre estímulo y promoción de los procesos intelectuales y técnicos expresados, a través de obras artísticas, artesanales, plásticas y tecnológicas, de naturaleza cultural asociadas con la danza, el teatro, la dramaturgia, la música, la literatura, las artes visuales, la fotografía, el cine, la comunicación audiovisual y la artesanía.

En tal sentido, es altamente conocido que muchos jóvenes y personas de distintas edades desean incursionar en una carrera audiovisual. Para atender esta población en crecimiento en Venezuela surge la propuesta de estudio en cinematografía, donde la técnica esencial para aprender es la práctica constante y el contacto directo con el medio y los equipos, con la finalidad de cubrir la demanda de profesionales en esta área.

Este diplomado se fundamenta en una pedagogía del saber - hacer y del saber- conocer; y requiere de infraestructura, equipos, actualizaciones continuas, convenios e investigación permanente con miras a la formación de un profesional que a través de conceptos aplicados, construye imágenes naturales y/o simbólicas y comunica nuevos conceptos en su lenguaje

fotográfico que le permitan innovar y aportar soluciones a los problemas específicos de su campo de trabajo.

7. Objetivo: Desarrollar métodos profesionales de planificación de los recursos para la dirección de fotografía a partir del conocimiento de la composición de la imagen, el espacio y la continuidad plástica fotográfica, a través de las técnicas para la operación de cámaras digitales y artefactos de iluminación, y así comprender su importancia para la construcción del lenguaje cinematográfico a ser empleado en diferentes proyectos de índole documental y de ficción.

8. Perfil de ingreso de los participantes y requisitos: El diplomado está dirigido a estudiantes, aprendices y profesionales del área de cinematografía, que estén interesados en profundizar y actualizar sus conocimientos artísticos y técnicos de dicha área de la realización cinematográfica.

Requisitos: Para ingresar en el diplomado se requerirá de alguna de las siguientes condiciones:

- Experiencia comprobable en el área cinematográfica o televisiva en proyectos de carácter documental o de ficción, que pueda ser evidenciado a través de la presentación de un mínimo de dos películas (cortometrajes o largometrajes) o programas de televisión, en los que haya participado en el área de cinematografía (cámara e iluminación).
- Tener aprobado el 1º año de alguna carrera afin al área audiovisual (artes, fotografía, comunicación social)
- Título de técnico superior en mención audiovisual.
- De no poder llenar los requisitos anteriores, podrá optar a ser admitido en el diplomado quien se presente para cumplimentar una entrevista personal y demuestre condiciones especiales e interés específico que avalen la petición de incorporación.

Además, se debe presentar original y copia de la cédula de indentidad, comprobante de pago y planilla de inscripción debidamente llenada.

9. Perfil del egresado y requisitos: Al egresar los cursantes estarán en capacidad de participar en áreas vinculadas a la iluminación y cámara en la realización de proyectos audiovisuales documentales o de ficción, con amplias competencias para trabajar en equipo y comprender la interacción con las demás áreas de la realización cinematográfica, habilidad para elaborar y organizar proyectos desde su área con la finalidad de ser exhibidos por los distintos medios de comunicación (televisión, cine, internet), capacidad para organizar compositivamente los elementos de un encuadre fijo o en movimiento, manejo de la teoría del color y valoración tonal, conocimiento de las ópticas, de los sistemas de exposición en cuanto a obtener resultados por transformación del espectro luminoso, mecánicas de absorción y reflexión de la luz, así como también de las propiedades de la maquinaria que permite desplazamiento de los respectivos accesorios de cámara e iluminación, capacidad para toma de decisiones, reconocer problemas que puedan presentarse en la producción de un proyecto y proponer soluciones creativas.

Requisitos: El diplomado es de carácter presencial, se exige una asistencia mínima del 75% a los encuentros de clase y la aprobación de la totalidad de los módulos dictados, cumpliendo las respectivas condiciones y resolviendo satisfactoriamente un proyecto final donde se aplicarán los conocimientos teórico-prácticos planteados durante todas las actividades docentes, y haber cancelado el 100% del costo del diplomado.

10. Credencial que se otorga: Diploma en Cinematografía

11. Duración del diplomado: 160 horas.

12. Modalidad de estudio: Presencial.

13. Estructura del plan de estudios: El diplomado se estructura en cuatro (4) módulos de carácter teórico-práctico para una duración total de 160 horas, a razón de doce (12) horas semanales.

MÓDULO	HORAS
COMPOSICIÓN	15h
TÉCNICA CINEMATOGRAFICA	50h
TALLER DE CINEMATOGRAFÍA	80h
PLANIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA	15h
TOTAL HORAS	160h

14. Programas por módulos

14. 1. COMPOSICIÓN

- Nombre de la asignatura: Composición.

- Duración: 15 horas.

- Docente y su síntesis curricular: Rafael Marziano. Arquitecto, Universidad Simón Bolívar, 1982. Director de Fotografía, Escuela Superior de Cine Teatro y Tv, Lodz, Polonia 1990. Profesor de Realización Cinematográfica, Escuela de Artes, Universidad Central de Venezuela. Director de cortometrajes de ficción y largometrajes, documentales: El Camino de las Hormigas (1993) y Swing con Son (2008). Director de fotografía de cortometrajes y largometrajes documentales.

- Contenidos: Introducción a la realización cinematográfica: la composición audiovisual. Los elementos de composición. El concepto de la composición. La composición en el arte. Lo recorrible y lo discursivo. Composición en el espacio, composición en el tiempo. La métrica de la composición. La estructura audiovisual y la metáfora. La composición en el tiempo. La finalidad del aprendizaje de la composición audiovisual: contar una historia en el cine. Los elementos de composición. La estructura. La Mímesis. La Metáfora. Los Géneros. Las cuatro vertientes de la composición del guión: situación, hecho, personaje y atmósfera. La composición en el cuadro. La composición en el espacio: el cuadro cinematográfico. La

naturaleza de la imagen. El marco, el encuadre. El plano. El plano en el montaje. La perspectiva cónica. Uso del plano en la pintura perspectiva. Métrica de la composición en el cuadro. La dimensión del cuadro: los ejes. El concepto visual de la obra cinematográfica. La escena cinematográfica como objeto a ser fotografiado. La escena cinematográfica como ámbito de desarrollo de la acción dramática. El aspecto visual de la obra cinematográfica y su respuesta a la dramaturgia de la obra. Espacio dramático y espacio trágico. El continuo de la percepción espacio-temporal como ámbito del trabajo de la composición audiovisual (figuras narrativas de la ruptura temporal). Composición en el tiempo y los elementos discursivos de la composición, y la composición en el Espacio y los elementos recorribles de la composición audiovisual. El espacio arquetipal. El camino, la lucha, el laberinto. El arquetipo formal. La esfera, la pirámide y la cúpula, torre, sima, barrera. El espacio cinematográfico como el espacio escenográfico fotografiado. Lo ilusorio de la escenografía, y lo real de la percepción cinematográfica. El artificio en la dirección de arte cinematográfica.

- Estrategias metodológicas: Explicaciones, asignación de lecturas, discusión en clases.

- Bibliografía referencial: será asignada en clases.

14. 2. TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA

- Nombre de la asignatura: Técnica Cinematográfica.

- Duración: 50 horas.

- Docente y su síntesis curricular: Jackson Elizondo. Graduado de Estudios en Artes del Espectáculo mención Cine de la Universidad de París VIII (Francia). Cursó también en el Instituto Nacional Superior de las Artes del Espectáculo y Técnicas de Difusión - INSAS (Bruselas, Bélgica). Estudios en Artes del Espectáculo mención Cine, graduado de la sección Imagen (Dirección de Fotografía y Cámara). De sus trabajos más recientes destacan: Rueda Libre, cortometraje de ficción, Sony EX1 - Cinealta HD. Cortometraje ganador por Venezuela

para formar parte del I Largometraje del ALBA - Día de Fiesta. Identidad, videoclip presentado en el pabellón de Venezuela en la Exposición Universal de Shanghai, HDV.

- Contenidos: Historia de la Óptica. Luz, teoría ondulatoria y teoría corpuscular para explicar el comportamiento de la luz. Refracción y reflexión. La electrodinámica cuántica como explicación del comportamiento de la luz, coherente con toda experiencia de refracción y reflexión. Opacidad o densidad de un material óptico. Materiales ópticos. Lentes. Dioptrías. Distancia Focal. Formación de la imagen. Funcionamiento del lente compuesto cinematográfico. Filtros cinematográficos. Influencia óptica del filtro dependiendo de la distancia focal del lente ante el cual se coloca. Profundidad de campo. Relación de profundidad de campo con el formato y el lente. Tablas, valores (valores de diafragma T, y valores de diafragma f). Iniciación a la disciplina de foquista en relación a la profundidad de Campo. Característica de materiales ópticos. Colocación correcta del punto focal del lente con el plano de exposición. Colimación. Fotometría. Reflectancia. Unidades y herramientas de medición. Concepto de respuesta del material fotosensible de una cámara a la luminancia que forma la imagen a través del lente. Concepto de escala tonal. El sistema de zonas. Escala de Grises. Ley de reciprocidad. Colorimetría. El color. Medición del color. Modificación de la temperatura de color. Iluminación natural. Iluminación artificial. Principios de electricidad. Planificación de redes y fases en el plano cinematográfico, de acuerdo a las necesidades técnicas, y a la puesta en escena. Uso y cálculo de calibre de cables de acuerdo con las necesidades eléctricas. Seguridad industrial en el manejo de la electricidad. Generadores. Cálculo de necesidades de generador de acuerdo con las necesidades de una película. Lámparas. Luminarias. Reflectores. Modificadores. Montaje, desmontaje y almacenamiento de gripería y trípodes. Cuidado, mantenimiento y supervisión de defectos. Máquinas. Breve introducción a la sensitometría fotoquímica, como antecedente de la Sensitometría electrónica. El proceso de excitación ante la exposición a la luz. La curva sensitométrica. Sensitometría electrónica. El efecto fotoeléctrico. Espacio de Color RGB según CIE-LAB. Señal de TV analógica: Luminancia (Luma) Crominancia (Croma) y Saturación. Del negativo químico sensible al Sensor. Avance del sensor de una cámara de video o de cine digital: Del CCD al CMOS. Raw. Respuesta Sensitométrica de un sensor digital: la "curva sensitométrica

digital”. Latitud de exposición. La tabla de 18% como luminancia de escena media. El histograma y forma de onda. El uso combinado del histograma, forma de onda y fotómetro. Concepto de latitud, formato y concepto compresor – codec.

- Estrategias metodológicas: Clases teóricas, asignación de lecturas, ejemplos y prácticas.

- Bibliografía referencial: será asignada en clases.

14. 3. TALLER DE CINEMATOGRAFÍA

- Nombre de la asignatura: Taller de Cinematografía.

- Duración: 80 horas.

- Docente y su síntesis curricular: Rafael Marziano. Arquitecto, Universidad Simón Bolívar, 1982. Director de Fotografía, Escuela Superior de Cine Teatro y Tv, Lodz, Polonia 1990. Profesor de Realización Cinematográfica, Escuela de Artes, Universidad Central de Venezuela. Director de cortometrajes de ficción y largometrajes, documentales: El Camino de las Hormigas (1993) y Swing con Son (2008). Director de fotografía de cortometrajes y largometrajes documentales.

- Contenidos: Continuidad Plástico-Fotográfica. Fotometría práctica: contraste de iluminación y contraste de luminancia de la escena. Latitud de exposición. Establecimiento de la sensibilidad de una cámara usando el campo de 18% y el fotómetro. Comparación con el Histograma y Forma de Onda de la cámara. (Scopes). Establecimiento de la latitud de exposición de una cámara utilizando una tabla de 18%. Ejes: Conceptos básicos. El color en las artes plásticas. El color en la fotografía. Teorías generales del color en las artes plásticas. Breve historia del color en la cinematografía. Composición aditiva del color, Composición sustractiva del color. Primeros intentos de fotografía en color. Tecnicolor. Proceso en color con máscara y revelado en caliente (C47). Sistema aditivo-sustractivo de tratamiento del color en el cine químico sensible. Combinación de Sistema Aditivo-Sustractivo en el sistema mixto

Digital-copia-químico-sensible. Proceso únicamente aditivo en procesos Digital-DCP. El concepto de balance de blanco. El concepto de blanco en la narración cinematográfica. La temperatura de color y el balance de blanco. Utilización del balance de blanco, y de la diferencia de temperatura de color en el concepto de una película. Ejemplos cinematográficos. Colorimetría en la dirección de fotografía. Medidas. Conceptos básicos de colorimetría. Mención a los sistemas de medición del color. Sistema CIE-LAB Temperatura de color. Grados Kelvin. Grados Mired. Escala de Grados Mired y filtros Wratten. Temperatura de color de fuentes naturales y artificiales. Utilización de filtros Wratten para modificación de temperatura de color, bien sea en lente o en gelatinas aplicadas a fuentes de iluminación. Utilización del fotocolorímetro. Utilización de la tabla de Temperaturas de color, corrección de color y filtros Wratten. Fotometría colorimetría práctica: contraste de iluminación y contraste de luminancia de la escena. Contraste cromático de una escena. Latitud de exposición. Latitud cromática de una cámara Establecimiento de la sensibilidad de una cámara usando el campo de 18% y el fotómetro. Comparación con el Histograma y Forma de Onda de la cámara comparando las tres capas de color. (Scopes). Establecimiento de la latitud de exposición de una cámara utilizando una tabla de 18%. Establecimiento de la sensibilidad de una cámara para cada uno de los tres colores.

- Estrategias metodológicas: Explicaciones. Prácticas donde se realizan secuencias en situaciones y especificaciones técnicas dadas para aplicar los conocimientos teóricos y resolver problemas que se puedan presentar. Realizar series fotográficas con especificaciones técnicas y compositivas dadas.

- Bibliografía referencial: será asignada en clases.

14. 4. PLANIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

- Nombre de la asignatura: Planificación de la dirección de fotografía.

- Duración: 15 horas.

- Docente y su síntesis curricular: Gyula David. Director de Fotografía. Fotografía Avanzada, Universidad Politécnica Budapest (1971). Cinematografía a Color para Televisión - Magyar Televízió (1973). Cinematografía subacuática, MHS Club deportivo Ejercito de Hungría. Profesor de cinematografía en diversas instituciones como, la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), la Universidad Monte Ávila y la Escuela Nacional de Cine. Socio fundador y presidente de la Sociedad Venezolana de Autores de la Fotografía Cinematográfica (2011).

- Contenidos: Métodos profesionales de planificación de los recursos para la dirección de fotografía, a partir del Story Board, y de la planimetría (1:50) de escenografías. Diseño de iluminación sobre el Story Board. Diseño de iluminación sobre la planimetría. Cálculo de las luminarias, y demás recursos, colocados a escala, con el cálculo correspondiente al nivel de iluminación deseado de acuerdo con las especificaciones de cada lámpara. Decisiones sobre óptica y profundidad de campo. Elaboración de planos para el Gaffer para cada puesta de luces. Realización de iluminación, puesta en escena del proyecto (con todos los elementos de Taller de Cinematografía).

- Estrategias metodológicas: Explicaciones, resolución de casos, práctica de puesta escena.

- Bibliografía referencial: será asignada en clases.

15. Prepuesto de la estructura de ingresos y costos

Anexo