EL PAPEL DEL DIRECTOR DE FOTOGRAFIA EN EL 7° ARTE.

Un estudio de los recursos expresivos cinematográficos en el drama del siglo XXI.

Título demasiado largo (no deben pasar de 55 caracteres con espacios)

nombre 1.

Universitat Politécnica de Valencia/Master en Artes Visuales y Multimedia

[Dejad sin cumplimentar en los envíos previos a la presentación definitiva]

Resumen

Pasar a la intro.

Este proyecto de investigación tiene como fin reconocer la labor realizada por los Directores de Fotografía, mediante un estudio de películas pertenecientes del siglo XXI, coincidiendo estas en formar parte de los géneros Drama y Romance, pero a la vez teniendo cada una de ellas su propio subgénero –Musical, Comedia, Fantasía y Sci-Fi- y de la mano de la técnica que los artistas llaman Cine Expandido, reconocer la labor realizada por uno de los profesionales que está detrás de todas esas sensaciones que disfrutamos visualmente en las salas de cine que frecuentamos, los Directores de Fotografía, con el objetivo de subrayar la labor de unos profesionales que muchas veces pasan desapercibidos, lo que es sorprendente ya que después de todo “El cine nació en el siglo XIX como consecución de una larga cadena de inventos y descubrimientos en torno a la fotografía” [1] y sin embargo es una de las primeras cosas que el espectador obvia. En un resumen hay que ir al grano.

Palabras-clave: CINEMATOGRAFIA, LUZ, ILUMINACION, LENGUAJE AUDIOVISUAL, IMAGENES, COMPOSICION, MOVIMIENTOS DE CAMARA, ENCUADRE, PLANOS, MUSICA.

Abstract

This research project aims to, through a study of films belonging to the XXI century, coinciding these in being part of the Drama and Romance Genres yet each having its own subgenre -Musical, Comedy, Fantasy & Sci-Fi- and with the help of the technique artists call Expanded Cinema, recognize the work done by one of the professionals behind all those sensations that we visually enjoy in the cinemas we frequent, Cinematographers, professionals that often go unnoticed, which is surprising because after all "Cinema was born in nineteenth century as achievement of a long chain of inventions and discoveries about photography "[1] and yet is one of the first things that the viewer obviates. Revisar. En inglés no deben encadenarse frases subordinadas con pérdida de sujeto

Keywords: CINEMATOGRAPHY, LIGHT, LIGHTINING, AUDIOVISUAL LANGUAGE, IMAGES, COMPOSITION, CAMERA MOVEMENTS, FRAME, MUSIC.

1. INTRODUCCIÓN

El cine desde sus inicios, ha sido el pasatiempo en el que todos coincidimos, sin importar edad, sexo ni status social, todos podemos mencionar por lo menos 1 trabajo cinematográfico que haya acaparado nuestra atención de principio a fin. Sin embargo la mayor parte de los espectadores carecen de conocimiento sobre la cantidad de profesionales involucrados en la realización del mismo, los responsables de mantenernos en el borde de nuestro asiento durante las películas de acción más emocionantes que jamás hayamos visto, los que nos hacen involucrarnos sentimentalmente en la historia que ocurre frente a nuestros ojos cuando elegimos ver un drama, los mismos que se encargan de hacernos reír a carcajadas cuando lo que tenemos ganas de ver es una comedia. Todo esto ocurre dentro de un mundo que se nos presenta en diferentes formatos, puntos de vista y sensaciones de color, creado por el Director de Fotografía en conjunto con su equipo y de la mano de la idea del Director, para transportarnos visualmente a la historia y las sensaciones que viven los protagonistas y de alguna manera u otra hacérnoslas sentir también a nosotros, sacándonos de nuestra realidad y transportándonos a la ficción que está ocurriendo en la pantalla frente a nosotros.

El arte siempre ha sido una manera de expresarnos y/o entretenernos, ya sea visto desde el punto de vista de quien lo realiza como de quien disfruta de él. Sin embargo no fue hasta 1911, año en el que **Ricciotto Canudo** (escritor, poeta y crítico cinematográfico italiano) lo etiqueta como el “Séptimo arte”, que el cine se consideró como una forma de arte.

Según **Władysław Tatarkiewicz** “El arte es entendidogeneralmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos.” [2] Hasta aquí, el contenido de la introducción se sale del tema. No puedes definir qué es arte en un paper. Debe ser algo mucho más concreto y especializado.

Dentro de los tantos profesionales ligados a la realización de los trabajos cinematográficos que estamos acostumbrados a disfrutar se encuentra el denominado Director de Fotografía.

La ASC (Asociación Americana de Directores de Fotografía) define la Dirección de Fotografía como “el proceso creativo e interpretativo que culmina en la autoría de una obra de arte original en lugar de en la simple grabación de un evento físico. La cinematografía no es una subcategoría de la fotografía sino que la fotografía es una herramienta que el director de fotografía utiliza junto con otras técnicas físicas, organizativas, interpretativas y de manipulación de imagen para llegar a un proceso coherente.” [3]

El Director de Fotografía es la persona que determina cómo se va a ver la película, es decir, es quien determina, en función de las exigencias del director y de la historia, decide los aspectos visuales de la película: el **encuadre**, la **iluminación**, la **óptica** a utilizar etc. Es el responsable de toda la parte visual de la película, también desde el punto de vista conceptual, determinando la tonalidad general de la imagen y la atmósfera óptica de la misma. [4] En palabras más simples, es quien se encarga de construirnos ese mundo en el que vemos que se desarrolla la historia, de él (o ella) depende cómo se va a ver la imagen.

Gráfico 1: Ricciotto Canudo (1879-1923)

El Director de Fotografía se auxilia de ciertos recursos expresivos utilizados en audiovisuales para que tengamos una imagen estéticamente ligada con las acciones, época y perfiles del personaje que se desarrollan en la historia, serán estos recursos el punto focal para el análisis de cinco películas del siglo XXI y de esta manera apreciar el trabajo de cinco directores de fotografía de nuestros tiempos.

Los géneros de películas a ser analizadas giran en torno al *Drama* y el *Romance* pero teniendo todas y cada una de ellas un subgénero propio como son la *comedia* (“(*500) Days of Summer”* del año 2009, su director de fotografía: Eric Steelberg*)*, la fantasía (“*Mr. Nobody”* del año 2009, su director de fotografía: Christophe Beaucarne), el *musical* (*“Across the Universe”* del año 2007, su director de fotografía: Bruno Delbonnel), la ciencia ficción o *Sci-Fi* (*“Ethernal Sunchine of the Spotless Mind”* del año 2004, su directora de fotografía: Ellen Kuras) y por último la aventura y y el misterio (“Extremely Loud & Incredibly Close” del año 2011, su director de fotografía: Chris Menges).

Gráfico 2: Posters de Películas a ser estudiadas.

2.Recursos expresivos utilizados por los Directores de Fotografía

Visualmente en el cine se nos presenta y comunican aspectos importantes de la historia, el tipo de **iluminación** es un recurso utilizado para dejarnos saber cómo el personaje se está sintiendo en el momento de su vida que estamos presenciando así como también puede ser utilizada para indicarnos la hora del día y la época del año en el que el momento está ocurriendo. El tipo de **encuadre** (planos, angulaciones y movimientos de cámara) evita el uso de negrita seleccionado nos permite prestarle atención a aspectos importantes para la narración de la historia, de la escena y del personaje que pudieran pasar desapercibidos, los acentúa para captar nuestra atención y de esta manera podamos adentrarnos mucho más en la película, así como en la psicología del personaje, y de alguna manera u otra crear una clase de sentimientos en nosotros. Todo esto también puede depender del tipo de **objetivo** utilizado para filmar la imagen. Estos recursos expresivos utilizados por el Director de Fotografía para hacernos sentir una conexión, en el caso de las películas a ser estudiadas en este trabajo, sentimental con la historia y los personajes que la viven serán los puntos de partida para el estudio que será realizado. Podrías haber destacado algunos recursos de las películas seleccionadas para poder valorar el enfoque e interés de tu propuesta.

3.Trabajos futuros

a. Estudio y análisis, orientado a las sensaciones que pretenden causar en el espectador con relación a la historia, de los recursos expresivos utilizados en películas pertenecientes al género Drama en el cine del siglo XXI.

b. Realizar una instalación de cine expandido (no tengo claro lo que quiero hacer aun pero va a ir relacionado con el estudio que realizaré, estoy pensando en hacer fotografías inspiradas en las películas seleccionadas) Esto es tan vago en su definición/descripción que no se entiende qué tiene que ver el cine expandido con la fotografía. En ningún momento del paper se menciona qué se entiende por cine expandido en este contexto

Referencias

[1] Wikipedia, Cine, Formatos Cinematográficos, primer párrafo. (Accedido 30, noviembre, 2014). <http://es.wikipedia.org/wiki/Cine#cite_note-1> MAL CITADO

[2] [Tatarkiewicz, Władysław](http://es.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Tatarkiewicz) (2000), *Historia de la estética I. La estética antigua*, Madrid: Akal, ISBN 84-7600-240-8

[3] Hora, John (2007), *The American Cinematographer Manual*, 9na edición. FALTAN DATOS

[4] <http://es.wikipedia.org/wiki/Cine#cite_note-1>

[5] Groodridge, Mike/ Grierson, Tim. (2012) *Dirección de Fotografía Cinematográfica.* Barcelona: Blume