

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

La Luz, el Color y la Forma: *Reel* de Dirección de Fotografía

***Reel* de Dirección de Fotografía**

Producto o Presentación Artística

Miguel Mateo Cármenes Carrera

Cine y Video

Trabajo de titulación presentado como requisito
para la obtención del título de Licenciado en Cine y Video

Quito, 21 de diciembre de 2015

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE COMUNICACIÓN Y ARTES CONTEMPORANEAS

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE TITULACIÓN**

La Luz, el Color y la Forma: *Reel* de Dirección de Fotografía

Miguel Mateo Cármenes Carrera

Calificación:

Nombre del Profesor, Título académico

Arturo Yepéz, M.F.A.

Firma del profesor

Quito, 21 de diciembre de 2015

Derechos de Autor

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma del estudiante: _____

Nombres y apellidos: Miguel Mateo Cármenes Carrera

Código: 00108761

Cédula de Identidad: 1712851169

Lugar y fecha: Quito, 21 Diciembre de 2015

RESUMEN

Dentro del *reel*, se consolidan varios aspectos de mi trabajo como aspirante a director de fotografía. El *reel* posee una duración aproximada de tres minutos y engloba cuatro distintos formatos audiovisuales: un cortometraje, género comedia romántica; un *teaser*, género drama; un documental y un falso documental que denotan la pluralidad de disciplinas a las que se añaden mi visión, tanto estética como visual. Adjunto a este documento se encuentran las propuestas fotográficas individuales de cada proyecto, una investigación teórica y un ensayo motivacional que incluye referentes audiovisuales de la industria sobre mi trabajo. La intención de este trabajo es demostrar la capacidad de adaptación sobre los múltiples géneros; cometido imprescindible para la dirección de fotografía. La realización del proyecto también tiene como finalidad encontrar de un estilo propio, ecléctico que, encuentra su partida en los estudios universitarios para luego desarrollarse con de la vida laboral.

Palabras clave: Cine, fotografía, referentes, vision, estilo.

ABSTRACT

Within the reel, several aspects of my work are consolidated as an aspiring Director of Photography. The reel has a duration of three minutes and audiovisuals include four different formats: a short film (romantic comedy genre), a teaser (drama genre), a documentary and a mockumentary. All of them denote the plurality of disciplines that have influenced my vision, aesthetic and visually wise. Attached to this document are individual photographic proposals of each project, a theoretical research and a motivational essay that includes several audiovisual industry referents for my work. The intent of this paper is to demonstrate the adaptability of multiple genres, an essential task for cinematography. The project also aims to find a style of its own, that has found its beginning upon university studies, and then it aspires to develop during working life.

Key words: Cinema, photography, referents, vision, style.

TABLA DE CONTENIDO

Resumen	4
Abstract	5
Tabla de contenido.....	6
Introducción.....	7
Desarrollo del Tema	9
Conclusiones	52
Referencias bibliográficas.....	55
Anexo A: <i>Propuestas cinematograficas</i>	56
Anexo B: <i>Reel</i> de Fotografia	71

La Luz, el Color y la Forma: *Reel* de Dirección de Fotografía

1. Introducción

“Cinematography is infinite in its possibilities... much more so than music or language.”

(Conrad Hall, 1995)

Lo que convierte a la cinematografía en un proceso creativo y único en su tipo es su inexorable vínculo con la parte técnica, mecánica e, incluso me atrevería a decir, tecnológica. Ésta vinculada, a su vez, con la teoría, la experimentación y la propuesta fotográfica previamente considerada. Este factor hace que la dirección de fotografía sea un proceso complejo por su índole, debido a que constituye una mezcla entre los aspectos técnicos y los conceptos artísticos planteados.

A pesar de que el concepto, la propuesta de imagen del fotógrafo, es lo que finalmente prevalecerá, el buen profesional debe manejar indefectiblemente la luz junto al resto de habilidades técnicas. Éstas, sin embargo, no sobrepasan el valor de la idea, pues, constituye el hilo conductor del trabajo técnico. La relevancia de éste presupone tal función que su debido manejo pasa a segundo plano.

Creo que al final eso es uno de los factores que me atrajo hacia este campo, esa mezcla del factor teórico con el factor técnico y como éstas se complementan una con la otra. Finalmente un buen fotógrafo debe dominar los dos aspectos, sobre el que prima la parte teórica y conceptual.

En un contexto nacional y académico, la dirección de fotografía es un territorio que abunda, a pesar de que aún no exista una industria consolidada de cine ecuatoriano, existen varios directores de fotografía, tanto nacionales como internacionales, trabajando más en ámbitos publicitarios. La especialización académica en este campo no existe hoy por hoy en Ecuador. Encontramos que muchos de los directores de fotografía usualmente deben salir del país para continuar con sus estudios. La relevancia de esta tesis como un trabajo especializado en la dirección de fotografía - aplicado en distintas disciplinas audiovisuales - es una prueba de que la industria cinematográfica en el país está tomando rumbos especializados. Mi caso muestra un portafolio visual en un campo donde me desenvuelvo mejor, mostrando así un formato de tesis que no se ha presentado antes, con una visión mucho más centrada y enfocada en los aspectos visuales y técnicos que involucran el desarrollo de una película.

A continuación se presentaran tres directores de fotografía, tomados como referentes para mi trabajo audiovisual, un análisis de su estética sobre la imagen presente en toda su vida laboral. Los aspectos que analizaré a continuación fueron la inspiración y el referente principal para el *reel* audiovisual adjunto a este documento.

DF: Director de fotografía

VFX: Efectos visuales

DESARROLLO DEL TEMA

2. Referentes:

a. Robert Richardson – Agosto 27, 1955.

Imdb. Robert Richardson. (2015)

Conocido por:

Inglourious Basterds (2009)

Django Unchained (2012)

Kill Bill: Vol. 1 (2003)

Shutter Island (2010)

Imdb. Robert Richardson. (2015)

Biografía:

Richardson nació en Hyannis, Massachusetts. Se graduó de la Escuela de Diseño de *Rodhe Island* en Cine, Animación y Video. En 1984, trabajó como operador de cámara y segundo fotógrafo en películas como *Repo Man*, *the Making Grade* y pesadilla en *Elm street*, de Wes Craven. También se desempeñó como director de fotografía en documentales y

docudramas de televisión tales como *Disney Channel*, *BBC* y *PBS*, donde realizó “La línea del frente: El Salvador”. Su trabajo en El salvador despertó el interés de Oliver Stone, quien lo contrató para rodar “Salvador” (1986). El debut de Oliver Stone como director fue también el debut de Richardson como director de fotografía. El mismo año, filmaron *Platoon*, ganadora del Óscar a la mejor película y nominada al Oscar a la mejor fotografía. En 1987, Richardson volvió a reunirse con Stone en *Wall Street*. En 1989, obtuvo su segunda nominación al Óscar como mejor fotografía con la película “Nacido el 4 de julio”.

En 1991, ganó el primero de sus Premios de la Academia por Mejor Fotografía para la película *JFK* de Stone. En 1992, trabajó como director de fotografía para Rob Reiner en *Algunos hombres buenos*. Con “Casino” (1995), comenzó su relación de trabajo con Martin Scorsese, con quien filmó, entre otras, “El Aviador” y “Hugo” con las que obtuvo su segundo y tercer Óscar.

Muy reconocido es su trabajo con Quentin Tarantino, con quien filmó “Kill Bill” y “Inglorious Bastards”. Fue nominado al Óscar en la categoría “Mejor fotografía” por su trabajo en “Django Unchained”, también de Tarantino. (Diciembre 13, 2015. I.E.O.C.)

Premios:

Independent Spirit Award nom [1986] for 'Salvador'; Independent Spirit Award [1987], 'Oscar' AA nom [1987] & BAFTA Film Award nom [1988] for 'Platoon'; Independent Spirit Award nom [1989] for 'Talk Radio'; 'Oscar' AA nom [1990] & ASC Film Award nom [1990]

for 'Born on the Fourth of July'; 'Oscar' AA [1992] & ASC Film Award nom [1992] for 'JFK'; ASC Film Award nom [1993] for 'A Few Good Men'; ASC Film Award nom [1994] for 'Heaven & Earth'; Camerimage 'Golden Frog' nom [1994] for 'Natural Born Killers'; ASC Film Award nom [1998], BSC Award nom [1998] & CFCA Award nom [1999] for 'The Horse Whisperer'; ASC Film Award nom [1999], 'Oscar' AA nom [2000], CFCA Award [2000] & Golden Satellite Award nom [2000] for 'Snow Falling on Cedars'; 'Oscar' AA [2004], CFCA Award [2004], BAFTA Film Award nom [2004], ASC Film Award nom [2004] & Golden Satellite Award nom [2005] for 'The Aviator'; ASC Film Award nom [2006] for 'The Good Shepherd'; BAFTA Film Award nom [2009], ASC Film Award nom [2009] & 'Oscar' AA nom [2009] for 'Inglorious Bastards'; 'Oscar' AA [2011], ASC Film Award nom [2011] & BAFTA Film Award nom [2011] for 'Hugo'; 'Oscar' AA nom [2012] for 'Django Unchained'. (Imdb, 2015)

Filmografía:

- 2015 The Hateful Eight (*post-production*)
- 2013 Wild Horses (Short)
- 2013 World War Z (uncredited)
- 2012 Django Unchained (director of photography)
- 2011 Hugo (director of photography)
- 2011 George Harrison: Living in the Material World (Documentary)
- 2010 Eat Pray Love (director of photography)
- 2010 Shutter Island (director of photography)
- 2009 Inglourious Basterds (director of photography)
- 2008 Standard Operating Procedure (Documentary) (director of photography)

- 2008 Shine a Light (Documentary) (director of photography)
- 2006 The Good Shepherd (director of photography)
- 2004 The Aviator (director of photography)
- 2004 Kill Bill: Vol. 2 (director of photography)
- 2003 Kill Bill: Vol. 1 (director of photography)
- 2002 The Four Feathers (director of photography)
- 2001 Powder Keg (Short) (director of photography - as Bob Richardson)
- 1999 Bringing Out the Dead (director of photography)
- 1999 Snow Falling on Cedars (director of photography)
- 1998 The Horse Whisperer (director of photography)
- 1997 Wag the Dog (director of photography)
- 1997 Fast, Cheap & Out of Control (Documentary) (director of photography)
- 1997 U Turn (director of photography)
- 1995 Nixon (director of photography)
- 1995 Casino (director of photography)
- 1994 Natural Born Killers (director of photography)
- 1993 Heaven & Earth (director of photography)
- 1992 A Few Good Men (director of photography)
- 1991 JFK (director of photography)
- 1991 City of Hope
- 1991 The Doors (director of photography)
- 1989 Born on the Fourth of July (director of photography)
- 1988 Talk Radio (director of photography)

1988 Eight Men Out (director of photography)

1987 Wall Street (director of photography)

1987 Dudes

1986 Platoon (director of photography)

1986 Salvador

Inspiración y Conceptualización:

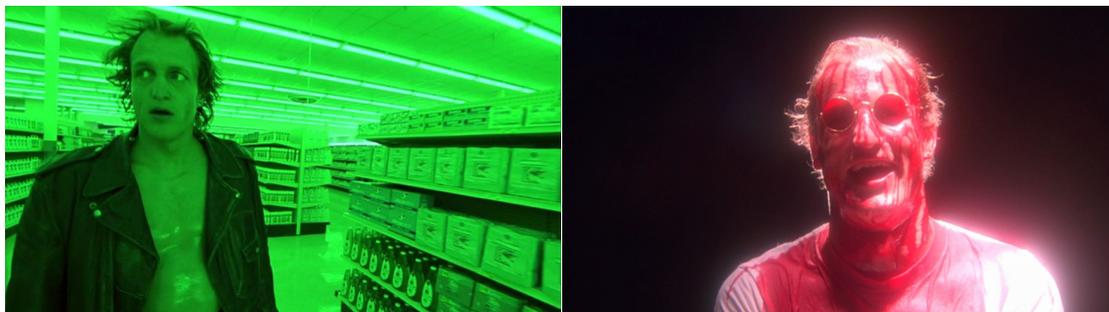

Robert Richardson. *Inglorious bastards* (2009).

Desde sus humildes inicios, Richardson, siempre ha sido alguien que le da mucha importancia al color, es algo que lo caracteriza hasta el día de hoy. Algo que aprendió de su mayor referente e ídolo Vittorio Storaro, director de fotografía de grandes películas y referentes cinematográficos como *Apocalypse Now* y el *Ultimo emperador*.

El color en el cine es algo imprescindible, tanto para contar la historia con una mayor claridad y profundidad estética, como para alertar y enfatizar en un momento determinado de la película que denote el estado anímico de los personajes en pantalla, un gran ejemplo

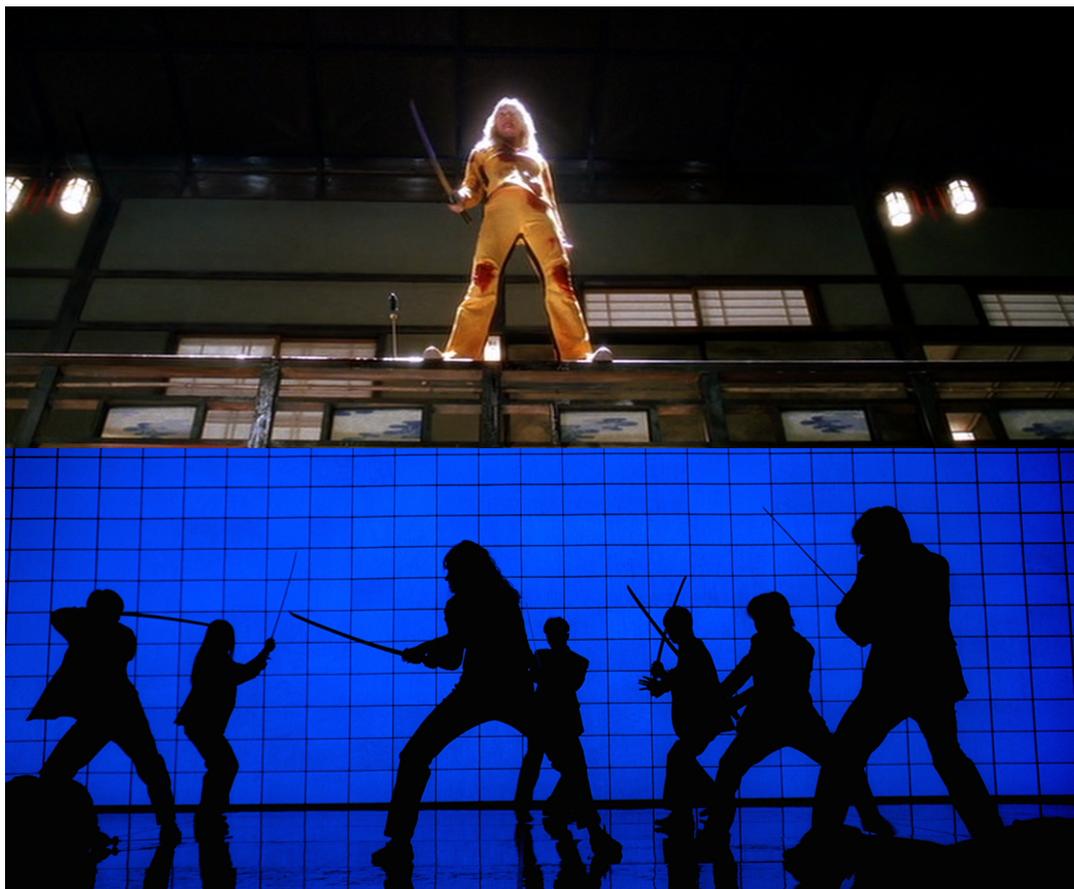
de dicha explicación se puede encontrar en una de sus primera películas como DF, *Natural Born Killers*.

Robert Richardson. *Natural Born Killers* (1994).

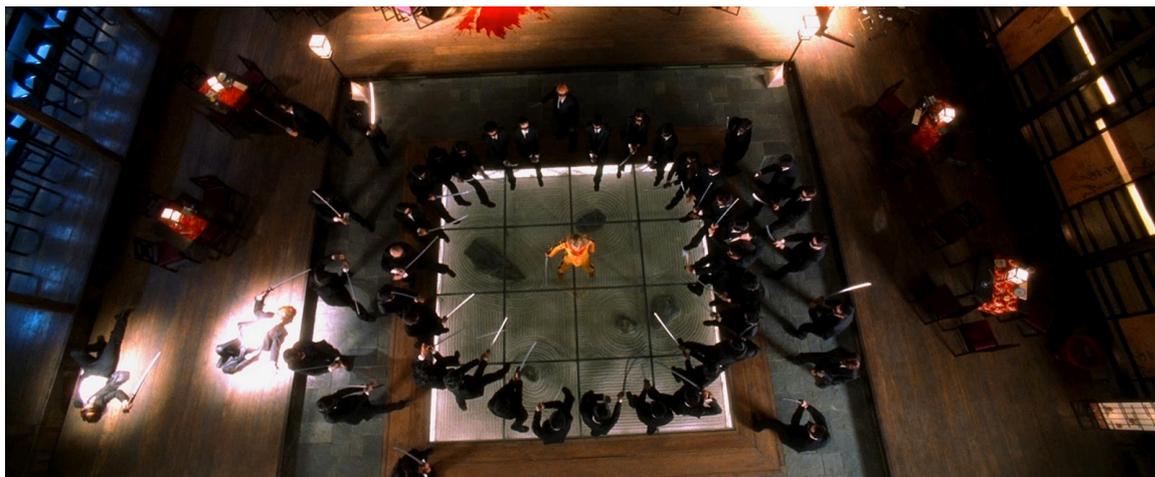
Es obvio el juego que existe en el color dentro de la película, es un uso del color exagerado, invasivo y evidente a lo largo de la película, que cumple distintos propósitos conforme se va desarrollando la historia. Sin lugar a duda esta característica es una propuesta arriesgada, que finalmente dio frutos debido a la naturaleza misma de la película, al ser esta una película que habla de temáticas fuertes como el uso de drogas, asesinato y demás. En mi opinión el uso de color y de los encuadres desbalanceados, es algo que no apporto únicamente a la estética de la película, sino que también a la narrativa misma de la historia, para que esta pueda fluir de una mejor manera, sin mencionar que esta es también una de las cosas por la cual esta película será recordada durante años.

Otra de las películas en las cuales el color es un protagonista es *Kill Bill Vol. 1*

Robert Richardson. *Kill Bill Vol. 1* (2003).

Existe un uso mucho mas sutil del color, sin embargo, sigue teniendo mucha importancia en la narrativa de la historia, *Kill Bill* también hace mucho uso de los planos largos, y los encuadres cenitales, ya que al ser también la mano derecha de Tarantino, Richardson tenia mucha libertad creativa en cuanto a decisiones estéticas y visuales, que acompañan al mood general de la película. El encuadre cenital es una decisión estética que acompaña a la película, se lo usa 9 veces en concreto y la mayor parte de la veces es con una centrada en el medio, utilizado para demostrar la magnitud del peligro que rodea al personaje, o el daño que ha causado.

Robert Richardson. *Kill Bill Vol. 1* (2003).

La siguiente es una de mis películas favoritas, y es quizá la primera película en la que me fije en la parte estética fotográfica, junto con el *Árbol de la vida* (2011) de Emmanuel Lubezki (Director de foto). “*Bastardos sin gloria*”, es un gran referente visual en cuanto al estilo fotográfico que me gustaría llegar a alcanzar, el manejo de la luz es quizá el mayor logro dentro de esta obra.

Robert Richardson. *Inglorious bastards* (2009).

Cada ambiente genera un *mood* distinto y diverso, muchas veces el manejo de la temperatura de el ambiente y la forma en la que se encuentre iluminado va en contra de lo que la escena propone, como un recurso para confundir al espectador, una de las escenas

mas famosas, la del tiroteo en el bar alemán, se puede notar claramente esto, al igual que en la escena inicial de la película, donde existe un luz gentil, un *mood* de tranquilidad que luego será completamente destruido, sin embargo, la forma en la que esta iluminado junto con el aporte de las tonalidades cálidas, tanto en Arte como en fotografía, te hacen pensar por un momento que es lo que realmente va a ocurrir en ese espacio.

Robert Richardson. *Inglorious bastards* (2009).

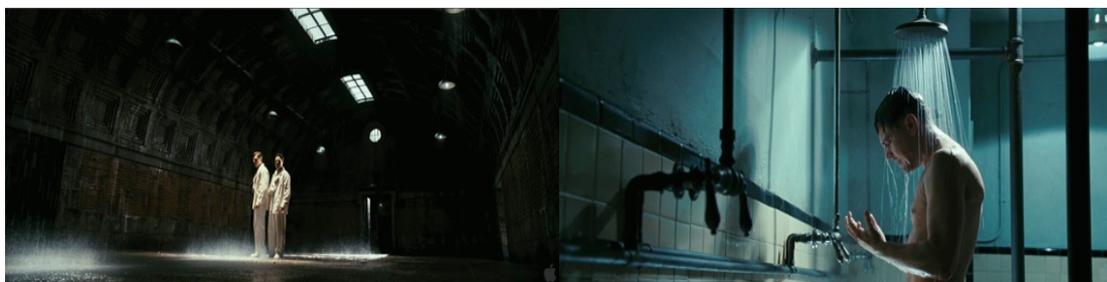
Algo que hace de Richardson un director de foto muy versátil, es su capacidad de adaptación y el rango de estilos con los que trabaja, el cual va cambiando dependiendo del director con el que este, en una entrevista en TedX menciona que finalmente el director de foto es una extensión de lo que el director tiene en mente, debe poder adaptarse, entender a profundidad que es lo que esa otra persona esta intentando decir, y encontrar la mejor manera visual de hacerlo, encontrando así en conjunto con el director una visión conjunta de cómo debe verse y sentirse la película en el proceso. Es por eso que Richardson cuando trabaja junto con Scorsese, parece otro director de fotografía, ya que su trabajo no se asemeja en nada, a sus trabajos en conjunto con Tarantino, y no es únicamente porque es una película distinta que cuenta otra historia, y por eso debe tener una forma distinta de fotografiar, ya que si vemos las películas de Tarantino y de Scorsese en conjunto podemos ver que a pesar de contar distintas historias, mantienen y han ido construyendo un arquetipo, un estilo propio, tanto visual como narrativo.

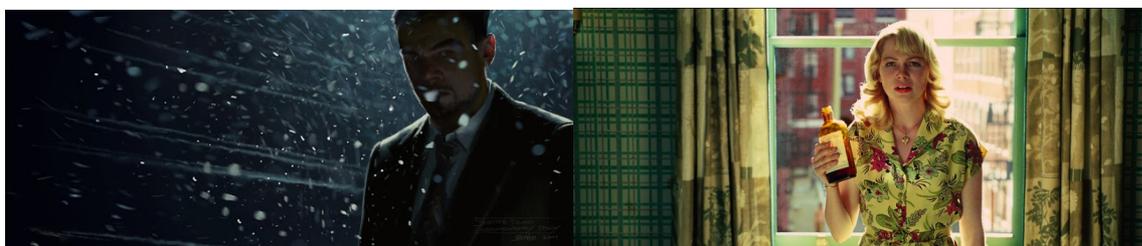
Robert Richardson. *Shutter Island* (2010)

A mi parecer, es una imagen mucha mas contrastada, menos llamativa si hablamos de color, que esconde su belleza en otras cosas como el uso de las sombras, como un recurso visual narrativo para denotar el misterio que no solo envuelve a los personajes, sino a la isla en si como otro protagonista de la historia. Caracterizada por sus ambientes oscuros y tonalidades frías, en su mayoría, a excepción de los flashbacks de *Teddy* (Leonardo DiCaprio) en los cuales existe una estética se podría decir opuesta a la del presente en el que vive. El manejo de las sombras y el detalle en las mismas es la parte que mas resalta de esta obra, la habilidad de poder tomar la sombra que usualmente suele ser

un problema cuando se habla de iluminación y utilizarla a su favor para contar una historia es algo que sin duda destaca en la Dirección de fotografía de esta obra.

Robert Richardson. *Shutter Island* (2010)

Robert Richardson. *Shutter Island* (2010)

Esta fue su tercera película que ganó un Oscar, junto a la mano de Scorsese, *Hugo*, es quizá la obra en donde Richardson mezcla el mayor número de técnicas y juega con una narrativa visual, excepcional. Existe un nivel de detalle en cada plano, un juego de sombras y luz muy pulcro y meticuloso, y un juego con los movimientos de cámara dignos de un Oscar.

Robert Richardson. Hugo (2011).

Una película de fantasía, un tributo a uno de los primeros cineastas de la historia Georges Méliès, es sin duda alguna una obra maestra, y su nivel de detalle en cuanto a estética visual son igual de impresionantes.

Existe mucho movimiento de cámara con los personajes, el sentir de descubrir ocurre en conjunto con los personajes de la misma película, nos movemos con ellos como si fuésemos un niño más adentrándonos en el imaginario del gran Méliès. El manejo y el equilibrio entre las luces y las sombras, le dan a la imagen una sensación de profundidad única, la cantidad de detalle no solamente en cuanto a dirección de arte, sino que también en lo referente a la iluminación de los sujetos es una trabajó formidable.

Robert Richardson. Hugo (2011).

Los colores se mezclan todo el tiempo no existen tonalidades monocromáticas, en las que predomina un color sobre otro, las sombras siempre están presentes en los momentos de intriga y descubrimiento, acompañando esa sensación de misterio e incertidumbre.

Robert Richardson. Hugo (2011).

Creo que lo que resalta y lo que me puedo llevar de esta obra es el trabajo que existe con la cámara, los movimientos, el sentir de descubrimiento con los personajes, crean una sensación de aventura y misterio a la vez que ayuda al espectador sumergirse en la historia y

el tratar de descubrir y conocer, despertar la curiosidad que todos tenemos. El trabajo con la luz es algo que también me llevo de inmediato a conectarme con la obra, la complejidad en la creación del plano, llega a crear tal nivel de profundidad en el cuadro que es inevitable preguntarse, como lo habrán echo. Es algo que sin duda me gustaría experimentar, jugar con las tonalidades opuestas como ocurre a menudo en esta película.

Robert Richardson. Hugo (2011).

Robert Richardson. Hugo (2011).

Finalmente tenemos la última película de Quentin, *Django Unchained* la cual fue un tributo al western norteamericano haciendo el uso del lente zoom y de los “close ups” en momentos de tensión. El uso del Zoom es algo muy raro en el cine y si se usa debe tener un propósito muy concreto, ya que no es algo para nada cinematográfico, sin embargo, su uso en esta película es digno de ser visto.

Robert Richardson. *Django Unchained* (2012).

Algo remarcable de la película es el poco uso de VFX que tiene, ya que en su mayoría todos fueron efectos prácticos y técnicas de iluminación, que es algo raro hoy por hoy cuando uno habla de Hollywood, Robert Richardson es un fotógrafo que saca provecho de esto ya que tiene la posibilidad de usar grandes luces , experimentar, e innovar en cuanto a técnicas fotográficas ya que cuenta con altos presupuestos

Set de Django. *Django Unchained* (2012).

Sin embargo no lo necesita, desde sus humildes comienzos hemos podido ver que su técnica y su firma no dependen del nivel de presupuesto o equipos que tenga, todo se trata acerca del concepto, el pensar el color como un concepto narrativo, el usar un obstáculo como las sombras para beneficiar a la historia de eso, la mezcla de los colores y los movimientos de cámara son algunas de las cosas que hacen de este uno de los mejores directores de fotografía del mundo, y por ende uno de mis ídolos y ejemplos a seguir.

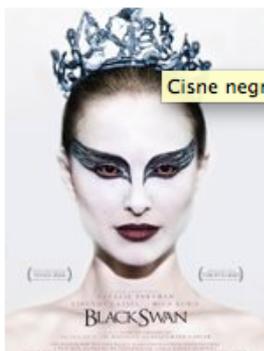
Robert Richardson. *Django Unchained* (2012).

b. Matthew Libatique – Julio 19, 1968.

Imbd. Matthew Libatique (2015)

Conocido por:

Cisne negro (2010)

Iron Man (2008)

Réquiem por un sueño (2000)

Iron Man 2 (2010)

Imbd. Matthew Libatique (2015)

Biografía:

Nacido el 19 de julio de 1968 en Queens, Nueva York. Sus padres son estadounidenses de origen filipino. Matthew estudio en la Universidad Estatal de California, hasta 1992. Luego realizó un M.B.A. en cinematografía desde el año 1992 a 1995, en el

American Film Institute (AFI). Empezó trabajando como pasante en Chanticleer Films, compañía que para ese entonces se dedicaban únicamente a la realización de comerciales para iglesias locales y coros. Ellos eran los encargados de realizar los videos reproducidos en el fondo de los karaokes, y rodaban alrededor de 5 a 6 videos por semana. En ese entonces Matthew estaba más interesado en realizar videos de música que la dirección de foto para películas. Se encontraban en la transición de el formato análogo al digital y pensaba que para ese entonces el cine no le iba a permitir experimentar mucho en cuanto al nuevo formato digital. No quería perderse el principio de una nueva tecnología. Finalmente todo empezó cuando él y un amigo tuvieron la oportunidad de rodar un video de música para un rapero llamado E40, y a partir de ahí surgieron una serie de trabajos y videos que lo llevaron a que Hollywood lo contrate.

Miembro del ASC desde 2002.

Premios:

Chlotrudis Award [1998] & Independent Spirit Award nom [1999] for '*Pi*'; BSFC Award 3rd place [2000], Independent Spirit Award [2001] & Chlotrudis Award nom [2001] for '*Requiem for a Dream*'; MVPA 'Panavision Award' [2002] for '*Mad Season*'; Kodak Vision Award [2006]; 'Oscar' AA nom [2010], BAFTA Film Award nom [2010] & Independent Spirit Award [2011] for '*Black Swan*'. (Imdb, 2015)

Filmografía:

2016 Pelé: Birth of a Legend (post-production)

2016 Money Monster (post-production)

2016 The Circle (post-production)

2015 Chi-Raq

2015 Straight Outta Compton

2014 Jerrod Carmichael: Love at the Store (TV Special documentary)

2014 Noé (director of photography)

2013/I La Petite Mort (Short)

2013 Justin Timberlake: Mirrors (Video short)

2013 Justin Timberlake Ft. Jay-Z: Suit & Tie (Video short)

2012 Ruby Sparks (director of photography)

2011 Cowboys & Aliens (director of photography)

2010 Cisne negro (director of photography)

2010/I Despair (Short)

2010 Iron Man 2 (director of photography)

2010 Nuestra canción de amor

2009 Passing Strange

2009 Kobe Doin' Work (TV Movie documentary)

2008 Miracle at St. Anna (director of photography)

2008 Iron Man (director of photography)

2007 El número 23 (director of photography)

2006 La fuente de la vida

2006 Plan oculto (director of photography)

2005 Tupac: Live at the House of Blues (Video)

2005 Todo está iluminado

2004 Ella me odia

2004 Nunca mueras solo

2003 Gothika (director of photography)

2003/II The Seventh Man (Short)

2002 Última llamada (director of photography)

2002 La desaparición de Embry

2002 When Incubus Attacks (Video)

2001 Xzibit: Restless Xposed (Video documentary) (segment "What U See Is What U Get")

2001 Cosmic Coffee

2001 MTV 20: Jams (Video) (video "Anytime")

2001 Josie y las melódicas

2000 Tigerland

2000 Réquiem por un sueño (director of photography)

1999 Saturn

1998 The Party Crashers

1998 Pi, fe en el caos (director of photography)

1997 Soldier Boyz (Video Game)

1996 Grinders

1995 Redneck

1995 Til Death Do Us Part

1994 The Bedroom (Short)

1994 No Time (Short) (director of photography)

1993 Protozoa (Short)

Inspiración y conceptualización:

Matthew Libatique. The fountain (2006).

Desde 2010, cuando fui a ver por primera vez “Cisne Negro”, hubo algo en la fotografía de esta película que captó mi atención. Despertó paralelamente con mi pasión por el cine, y fue ahí donde vi uno de los trabajos de movimiento de cámara y encuadres más espectaculares que haya visto; un gran aporte para la narrativa de la historia. Quizá no sea una fotografía que presume de su belleza estética, sin embargo es aquella que siento que puede hacer que nos conectemos con la historia de inmediato. Libatique es, sin duda, un individuo que sabe donde colocar la cámara y como moverla a lo largo de la historia.

Matthew Libatique. *Requiem for a dream* (2000).

En “Réquiem for a Dream”, existe un uso del encuadre muy particular que denota siempre el estado anímico de los personajes, específicamente cuando existe un plano cenital de los individuos. Esto es claramente parte de una propuesta fotográfica que es evidente a lo largo del *film*. Los personajes son expuestos a varios cambios y alteraciones a lo largo de la película y, los planos cenitales, con movimiento de cámara hacia al frente (Dolly In) se usan exclusivamente en momentos donde existe un cambio de *beat* en uno de los individuos, creando así una sensación de un mundo omnipresente, donde siempre están siendo observados; no solo por el mundo ficticio que los rodea en la historia, sino que también por nosotros: los espectadores.

Matthew Libatique. *Requiem for a dream* (2000).

Por último cabe recalcar el contraste sobre la luz que existe dentro de la película. Quizá no es muy evidente a lo largo del *film*. Sin embargo, lo es en momentos clave para los personajes y usualmente es mucho más notable en los primeros planos, acentuando así, con la luz, el sentimiento de enojo, drama y obscuridad que rodea a los personajes.

Matthew Libatique. *Requiem for a dream* (2000).

“The Fountain”, la tercera película en la que Matthew trabaja en conjunto con Aronofsky, después de hacer *Pi* (1998) y *Requiem* (2000), es una película en la que existe el uso de efectos especiales que se mezclan en conjunto con la dirección de fotografía. La película es una de las precursoras en fusionar estas dos disciplinas de una forma excepcional,

sin opacar una a la otra, llegando así a un balance que cuenta una obra visualmente impactante para la época.

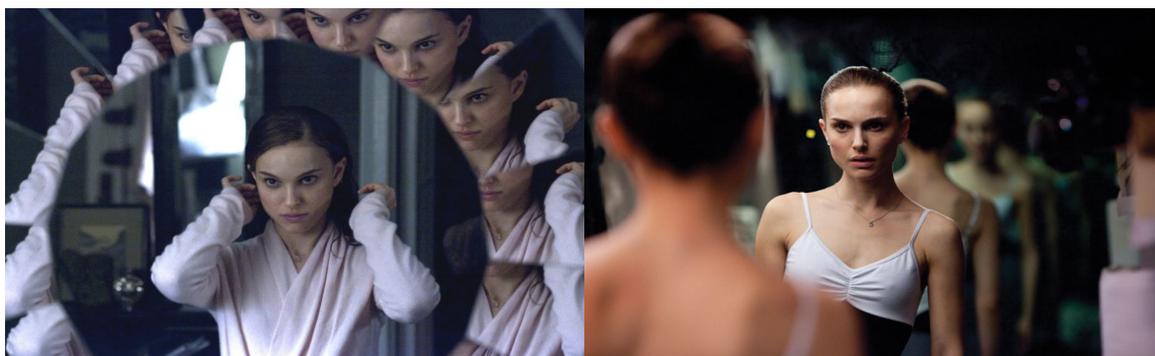
Matthew Libatique. *The fountain* (2006).

La película también juega mucho con el color, aportando significativamente a la narración; pues la trama habla de dos mundos separados. Por un lado, el mundo del presente planteado siempre como un lugar frío, donde nieva todo el tiempo; donde la mujer del protagonista esta al borde de morir, inclinándose siempre hacia las tonalidades más frías como el azul e iluminando con un temperatura de luz *day light* (5600k). Por otro lado, el mundo del pasado y la fuente, donde la mujer aún se encuentra con vida, siempre están presentes tonalidades más cálidas (1800k – 3200k). En mi opinión, exageradas para empatar con el nivel de abstracción que poseen estos espacios; y enfatizar el hecho de que nos encontramos en un lugar ficticio donde la luz no proviene de ningún lugar específico, como es el caso de la fuente.

Matthew Libatique. *The fountain* (2006).

La siguiente película, en mi opinión, es una de las mejores cinematografías que, además, me impulsó a seguir a Mathew y tratar de replicar su trabajo. “El cisne negro” es una obra maestra tanto en su historia como en su cinematografía. El encuadre es quizá lo que más puedo resaltar de la película. La interacción entre el conjunto individuo - cámara con los elementos que usualmente simbolizan problemas dentro del set (espejos), ayudan a contar la historia y el descenso del personaje y su ambición por alcanzar la perfección.

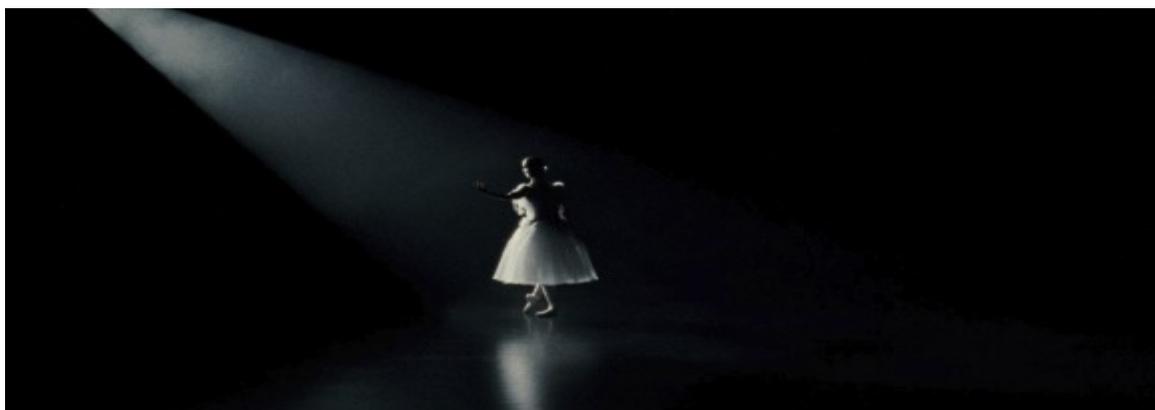

Matthew Libatique. *Black Swan* (2010).

El movimiento en conjunto de la cámara con el personaje en las secuencias de baile, crean al sensación gentil del ballet. Sin embargo, la cámara acompaña en todo momento al personaje y, conforme éste va perdiendo sanidad, la velocidad y el ritmo aumentan. La

cámara lo hace también, los encuadres se vuelven menos pulcros y la acción se vuelve más agresiva y arriesgada.

El hecho de usar una luz única en ciertas partes de la película, para crear la sensación espacial de un teatro, es también algo que captó mucho mi atención. Pues, poder crear una cinematografía estéticamente bella, junto con un aporte a la historia y un encuadre matemáticamente preciso con una sola luz, son proezas dignas de un director de fotografía.

Matthew Libatique. Black Swan (2010).

Una vez vista múltiples veces, quiero recalcar que el encuadre de la película es todavía lo que más capta mi atención. El juego que el personaje mantiene con los

elementos que lo rodean, y la posición exacta de la cámara en el momento puntual de la historia, agregan un nivel mas de profundidad a la película. Esto capta la atención de las personas, no únicamente por la intensidad del guión, sino también por la belleza estética y sencilla que nos conecta inmediatamente con los personajes. Esto nos permite entender de mejor manera el camino al descenso que sufre la protagonista.

Matthew Libatique. Black Swan (2010).

Finalmente, una de las últimas películas de Matthew es “Noah de Aronofsky, un *blockbuster*, enfocado en narrar la conocida y épica historia de la Biblia. Con un enfoque más comercial, se podría decir. Empero, no deja de ser una obra destacable por su notoria cinematografía.

Matthew Libatique. *Noah* (2014).

Un vez más, el encuadre y el juego con los elementos (líneas y formas en el cuadro) están presentes durante la película. El buscar el cuadro preciso, que muchas veces presente de una forma simétrica, es un factor característico del trabajo de Mathew. El ejercicio de exigirse a encontrar la mejor posición de cámara, con la que la historia gana no solo belleza estética, sino también concepto, es un componente que busco emular en mi trabajo. Las fotografías de arriba representan dos momentos clave en la película. En ellos, el protagonista está encerrado en el arca por bastante tiempo. El cuadro siempre lo muestra prisionero de su propia decisión, creando una sensación de claustrofobia y clausura que finalmente acaba con su sanidad.

Un aporte que captó mi atención en la historia es el protagonismo del paisaje como personaje. Pues, la historia se basa en el renacer del planeta tierra y, la forma de evidenciarlo a través de la cámara, se proyecta en las tomas alargadas de los paisajes. Estas tomas están representadas mediante los personajes en el renacer del planeta y, con ellos, el

descubrimiento de este nuevo mundo. Para esto, Matthew hace uso de técnicas como el contraluz y las líneas del horizonte, construyendo así una metáfora visual en la que el horizonte el renacer de la humanidad.

Matthew Libatique. Noa (2014).

c. Hoyte Van Hoytema – Octubre 4, 1971.

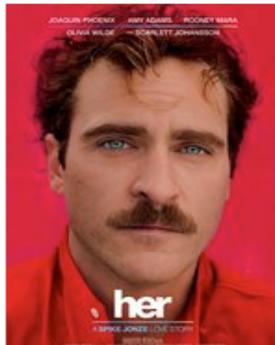

Imdb. Hoyte Van Hoytema (2015).

Conocido por:

Interstellar (2014)

Her (2013)

The Fighter (2010)

Déjame entrar (2008)

Imdb. Hoyte Van Hoytema (2015).

Biografía:

Hoyte van Hoytema es un director de fotografía neerlandés-sueco. Ha trabajado principalmente en Suecia, pero también en Alemania, Noruega, Estados y el Reino Unido. Van Hoytema nació en Horgen el 4 de octubre de 1971, Suiza y estudió en la Escuela Nacional de Cine y Televisión de Lodz, entre 1993 y 1997. Trabajó en pequeñas obras en Polonia, los Países bajos y Noruega, donde acabó conociendo al productor Malta Forssell,

que le llevó a Suecia para un producción de *Danslärarens Återkomst*. Desde entonces, Hoyte van Hoytema ha filmado varios largometrajes, documentales y series de televisión. Su colaboración con los directores Mikael Marcimain y Tomas Alfredson le ha valido elogios de la crítica y una colección de premios nacionales e internacionales. (Diciembre 13, 2015. I.E.O.C.)

Premios:

Göteborg FF 'Kodak Nordic Vision Award for Best Cinematography' [2008] & Guldbagge Award for 'Best Cinematography' [2008] for '*Låt den rätte komma in/Let the Right One In*'; Guldbagge Award for 'Best Cinematography' [2009] for '*Flickan/The Girl*'; ASC Film Award nom [2011] & BAFTA Film Award nom [2011] for '*Tinker Tailor Soldier Spy*'; BAFTA Film Award nom [2014] for '*Interstellar*'. (Imdb, 2015)

Filmografía:

2015 Spectre 007

2014 Interstellar (director of photography)

2013 Her (director of photography)

2012 Call Girl

2011 El topo (director of photography)

2010/I The Fighter (director of photography)

2010 Ond tro

2009 Doktor Glas (TV Movie)

2009 Flickan

2008 Déjame entrar

2007 Upp till kamp (TV Mini-Series)

2007 Nach der Musik (Documentary)

2005 Pistvakt

2004 Danslärarens återkomst (TV Mini-Series)

2004 Salto, salmiakk og kaffe

2003 Tarifa Traffic: Death in the Straits of Gibraltar (Documentary)

2003 Svidd neger

2002 Den förste zigenaren i rymden (TV Mini-Series)

2001 Choka!

Inspiración y conceptualización:

Hoyte Van Hoytema. Spectre (2015).

Uno de los Directores de fotografía mas jóvenes e innovadores en la industria cinematográfica hoy en día, es quizá el referente al que más le sigo la pista, y del que siento

que he aprendido más únicamente viendo sus películas y oyéndolo hablar en conferencias. Hoyte tubo quizá uno de los ascensos más rápidos a la industria, ya que únicamente con una de sus primeras películas como DF “Let the right one in” Hollywood y en general el mercado norteamericano, ya lo llamo para trabajar en películas más grandes. Sin embargo, se mantiene fiel a sus raíces humildes y su forma única fotografiar.

Hoyte Van Hoytema. Let the right one in (2008).

Let the right one in, es una obra muestra del cine independiente sueco, una historia que habla sobre un niño que empieza a entablar una relación con una niña que resulta ser un vampiro, La complejidad de los personajes en la historia y la profundidad de los mismos en el sentido de que no existe un figura clara del bien y el mal hacen de esta un película única en su tipo, mezclando la fantasía con la realidad social de la vida de un niño en Suecia.

La fotografía retrata esto de manera congruente y de forma estática, un mundo solitario en el que cada cuadro esta pensado de manera en que refleje exactamente lo que el personaje principal esta pensando, o el momento especifico que esta atravesando.

Contada en su mayoría con planos fijos, contruidos de tal manera que la cámara no tiene una necesidad de moverse para acompañar o revelar algo, porque la conceptualización detrás de cada plano estático es la precisa y muestra lo necesario para llegar a entender la historia por completo únicamente al final de la obra.

Hoyte Van Hoytema. Let the right one in (2008).

“The fighter” la primera película de Hoyte en la gran industria de Hollywood es una gema oculta del cine, ya que a pesar de que no tuvo una recepción muy grande en taquilla, los críticos la aclamaron como una película, fiel a la historia real en la que esta basada, y finalmente calificándola como una gran película. Gracias a esta película fue que di a parar con Hoyte, y al terminar recuerdo que tenía la sensación de que quería ver más, a pesar de que la fotografía no sea muy llamativa como en los dos referentes anteriores, creo que Hoyte sigue siendo un referente que admiro no por su nivel estético, ni su color, ni sus encuadres, de echo no creo que ningún aspecto técnico o estético son las razones por las

que lo sigo, sino todo lo contrario, hay algo en sus películas que me desvían de analizar la fotografía o concentrarme en otros aspectos que para mi como estudiante de cine son siempre un factor al ver una película, y me ayudan a olvidarme de que finalmente hay alguien detrás de aquel encuadre, que esta dirigiendo una luz hacia la cara de algún actor. Creo que es una fotografía honesta, no se si esa sea la palabra correcta, pero siento que no es un fotógrafo que intenta destacarse por usar lo ultimo en iluminación o en estética sino mas bien en crear un mood sutil, un sentimiento, una atmosfera tan real, tan cercana pero a la vez lejana de un entorno familiar, con el que tu como espectador te puedes relacionar o no.

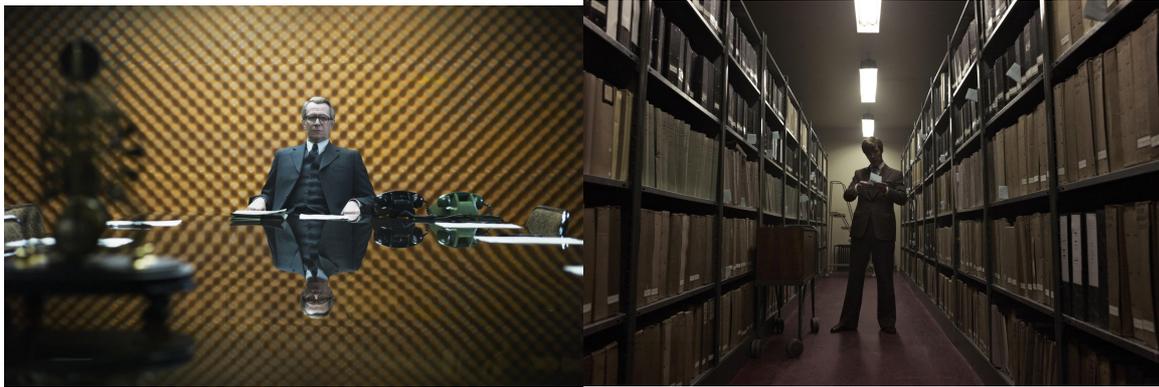

Hoyte Van Hoytema. The fighter (2010).

Hoyte Van Hoytema. *The Fighter* (2010).

“Thinker Tailor Soldier Spy” es la primera película de Hoyte nominada al Bafta y al ASC (*American Society of Cinematographers*) por su fotografía. Un solo cuadro de refleja la forma el pensamiento del personaje. Creo que esta particularidad es lo que dota de significado a la fotografía de esta película. Cada plano explica a través de la composición, luz, color, etc. cómo es el individuo en pantalla y qué es lo que esta tramando.

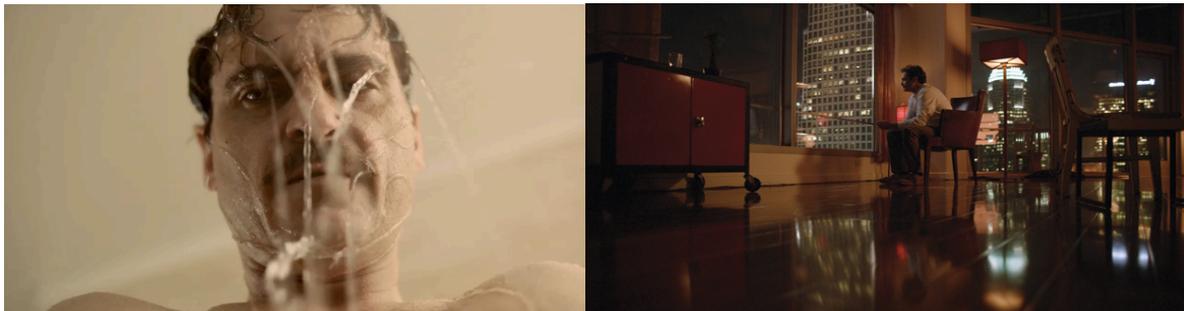
Hoyte Van Hoytema. Thinker Tailor Soldier Spy (2011).

El espacio que rodea al sujeto tiene un protagonismo que apoya a la noción de comprender al personaje sin la necesidad de escucharlo previamente. Los reflejos, como podemos ver en el cuadro superior izquierdo, constituyen la firma característica de Hoyte presente en su trabajo. Su firma está siempre presente en los planos abiertos y con el personaje encuadrado en el centro, en la mayoría de los casos. Algo que llama mucho la atención de la película, como mencionado anteriormente, es la sutileza con la que los encuadres están compuestos; tal es así que éstos parecen cuadros. Su belleza, no obstante, no sobrepasa la relevancia teórica.

Hoyte Van Hoytema. Thinker Tailor Soldier Spy (2011).

Her, es una película bastante distinta a todo lo que Hoyte había hecho hasta el momento, el mismo hecho de que sea un Romance de Ciencia ficción, la hace una de las pocas películas que existen en su tipo, tratar de representar un Los ángeles del futuro de una forma sutil, sin que sea el mundo mismo el que se lleve la atención de la gente, sino que más bien sea la historia de romance entre un humano y una computadora lo que tenga mayor protagonismo, es algo que la película hace de forma esplendida, al igual que la fotografía que la acompaña, la cual no se luce como en los referentes anteriores, sino que más bien es gentil, delicada cuando debe de serlo y más arriesgada cuando la historia lo amerita, en este sentido, la cinematografía de Hoyte no se desvincula nunca de arco dramático del personaje, acompañándolo siempre.

Hoyte Van Hoytema. *Her* (2013).

Como mencionaba anteriormente, el reflejo es algo característico de Hoyte al igual que el encuadrar al personaje en el medio como en el la fotografía superior de lado derecho, una de sus firmas como director de fotografía.

En *Her* existe un gran uso de la luz natural, la cual ayuda ambientar un futuro distinto a los futuros que usualmente se suelen proponer en las películas de ciencia ficción, más caóticos, oscuros y destruidos en general, sin embargo, *Her* propone un futuro brillante, placido y cómodo para vivir, donde aun existe mucha interacción del ser humano con espacios naturales, lo cual finalmente ayuda para darnos cuenta que el personaje principal

no pertenece a estos lugares, cálidos, y terminan mostrándose como un espacio de reflexión y en cierta medida de envidia que el siente hacia las otras personas, personas que tienen a alguien más.

Hoyte Van Hoytema. Her (2013).

Uno uso de la luz natural magistral.

Finalmente, me complace tanto hablar de esta película ya que no tiene únicamente a mi director de fotografía preferido, sino que también a mi director e incluso mi género de películas favorito, la ciencia ficción. “Interstellar” es una obra maestra desde su núcleo. Me atrevería a decir que es la odisea del espacio del siglo XXI.

Hoyte Van Hoytema. Interstellar (2014).

Una película que considero esta dividida en dos partes tanto en su narrativa como en su estética visual y dirección de fotografía. Ya que la mitad de la película se enfoca más en mostrar una granja en donde viven los protagonistas y a su vez hace referencia al agonizante estado actual en el que se encuentra el planeta. Por otra parte tenemos el espacio, un lugar que pocos realmente conocen y muchos creen conocer, sin embargo la pregunta aquí es, ¿Cómo se fotografía algo que no se conoce? ¿Cómo fotografiamos el espacio? Muchas películas lo han hecho previamente, sin embargo creo que son pocas las que lo han hecho bien, siendo *Interstellar* una de ellas.

Hoyte Van Hoytema. Interstellar (2014).

La película intento reducir en uso de VFX un mínimo ya que Cristopher Nolan es un director conocido por encontrar formas de contar la historia sin recurrir al uso de efectos especiales y apoyándose más en el uso de efectos prácticos. Muchas de las tomas del espacio, son en su mayoría tomas reales del espacio y mezclas que realizaban artistas plásticos en agua negra con pinturas y otros elementos, incluso lugares como el cuarto de los recuerdos al final de la película, parecen hechos con efectos especiales, sin embargo, no lo son , por lo que la fotografía es en su mayor parte, fiel a si misma, sin el uso de recursos de animación.

Hoyte Van Hoytema. Interstellar (2014).

Hoyte Van Hoytema. *Interstellar* (2014).

Para finalizar, Hoyte sigue siendo fiel a sus humildes raíces, ya que la sensación de conocer más, de mantenernos cercanos a nuestros personajes, y de ser sutil con el trabajo de cámara son todas cosas que prevalecen en la película, existe una conexión fuerte con el personaje de *Cooper* y entendemos de manera clara su arco de personaje tanto de una manera emocional como visual, al igual que entendemos al personaje de Oskar en *Let the right one in*.

Hoyte Van Hoytema. *Interstellar* (2014).

Y próximamente su siguiente trabajo: "Spectre 007".

Hoyte Van Hoytema. Spectre (2015).

CONCLUSIONES

Como mencionaba en un principio, la técnica es finalmente algo que se aprende a lo largo de la Carrera, la mecánica y las distintas formas de iluminar, la fotografía, los encuadres, el tipo de luz, el color, las texturas y un sin número más de cosas son procesos que siento se han vuelto mecánicos en mi forma de trabajar, cosas que antes me parecían esenciales en la realización de cualquier productor audiovisual , ahora se han transformado en obviedades, mecanismos que forman parte del ritmo de trabajo, que siento, son visibles en este *reel*.

El trabajo previo, la investigación y las referencias del director, son el alimento, la fuente, el lienzo sobre el cual un director de fotografía puede basar su trabajo. La construcción de una propuesta cinematográfica es un proceso que debe ser honesto y fiel siempre a la historia que se plantea contar, a la visión del director y al *mood* que se quiere construir. El gusto personal es quizá el peor enemigo del DF al momento de tomar decisiones, en la construcción de una propuesta fotográfica, ya que mas allá de que sean cosas que se vean relativamente bien en pantalla, deben ser cosas que no solo funcionen, sino que también aporten en la construcción de una narrativa conjunta en común con la visión del director, y tener coherencia y similitud con la propuesta hermana del director de arte.

La dirección de fotografía no es algo que se pueda construir de forma individual, si bien la idea lo es, el proceso siempre ocurre de una forma en la que no existe una idea totalitaria que se interpone sobre el resto, las decisiones las toma todo el mundo, por lo que existe un proceso en el que se entrega mucho en ciertos momentos, pero a la vez se debe

ceder en otros, un cortometraje, un video de música, una película, cualquier tipo de formato audiovisual tiene un conjunto de decisiones con una misma finalidad que terminan por convergir en un solo elemento, que va tomando forma en los distintos procesos de filmación y termina por convertirse en la película.

Una firma, un estilo, una visión personal de un Director de fotografía es algo subjetivo, que puede llegar a no tener una forma definida y concreta y que puede desarrollarse en un corto o largo plazo, como explique anteriormente cada uno de los referentes ascendieron y crearon su estilo propio bajo distintas circunstancias, y en distintos tiempos. Lo cual influencia y hace único cada uno de sus estilos al fotografiar y las cosas que destacan, por ejemplo el color es algo característico en el trabajo de Richardson, su trabajo sutil y el hacer uso del color en la luz para acentuar un sentimiento o quizá alejarse de tal, es una técnica que usaba de forma obvia y con mucha frecuencia en su primeros trabajos, sin embargo no creo que esto sea algo malo, creo que a lo largo de su trayectoria aprendió a controlar de mejor manera este recurso, usándolo de distintas formas, con una sutileza ,magnífica que hoy en día se ha transformado en su insignia.

Considero que el trayecto en el entendimiento de la luz, la forma de contar una historia a través de una cámara son procesos que no tienen fin, uno no para de aprender nunca las distintas formas y posibilidades de contar, emocionar y poder expresarse a través del elemento visual, siempre van a haber distintas formas de innovar y contar una historia, ya que son finalmente una creación de la imaginación del ser humano, y mientras el fuego

de la imaginación se mantenga encendido, las distintas formas de expresión y comunicación visual seguirán creciendo y expandiendo el campo en el mundo de la cinematografía.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Chielcieharman. (2013, 6 de Junio). *Director of Photography Case Study: ROBERT RICHARDSON. Hi, I'm Chelcie*. Recuperado de: <https://chelcieharman.wordpress.com/2013/06/06/director-of-photography-case-study-robert-richardson/>
- Filmmaker IQ. (2014, 5 de junio). The Cinematography of QT's DP: Robert Richardson. Recuperado de: <http://filmmakeriq.com/2014/06/the-cinematography-of-qts-dp-robert-richardson/>
- IMDB [en línea]. (Fecha de consulta: 12 de diciembre de 2015). *Robert Richardson*. Recuperado de: http://www.imdb.com/name/nm0724744/?ref_=nv_sr_1
- IMDB [en línea]. (Fecha de consulta: 12 de diciembre de 2015). *Matthew Libatique*. Recuperado de: http://www.imdb.com/name/nm0508732/?ref_=nv_sr_2
- IMDB [en línea]. (Fecha de consulta: 12 de diciembre de 2015). *Hoyte Van Hoytema*. Recuperado de: http://www.imdb.com/name/nm0887227/?ref_=nv_sr_2
- Internet Encyclopedia of cinematographers. [en línea]. (Fecha de consulta: 4 de diciembre de 2015). *Robert Richardson*. Recuperado de: <http://www.cinematographers.nl/PaginasDoPh/richardson.htm>
- Internet Encyclopedia of cinematographers. [en línea]. (Fecha de consulta: 4 de diciembre de 2015). *Hoyte Van Hoytema*. Recuperado de: <http://www.cinematographers.nl/PaginasDoPh/van%20hoytema.htm>
- Massey, B. (2014, 11 de Marzo). *The Cinematography of Hoyte Van Hoytema*. Prezi. Recuperado de: <https://prezi.com/-nk2efjldpaz/the-cinematography-of-hoyte-van-hoytema/>
- Pizzello, S. (2003). *Artistry and the "Happy Accident". Conrad L. Hall ASC*. Recuperado en: <http://www.theasc.com/magazine/may03/cover/>
- Stasukevich, I. (2014). *Matthew Libatique, ASC reteams with director Darren Aronofsky on the Biblical drama Noah*. American Cinematographer. Recuperado de: https://www.theasc.com/ac_magazine/April2014/Noah/page1.php

ANEXO: PROPUESTAS DE DIRECCIONDE FOTO REEL

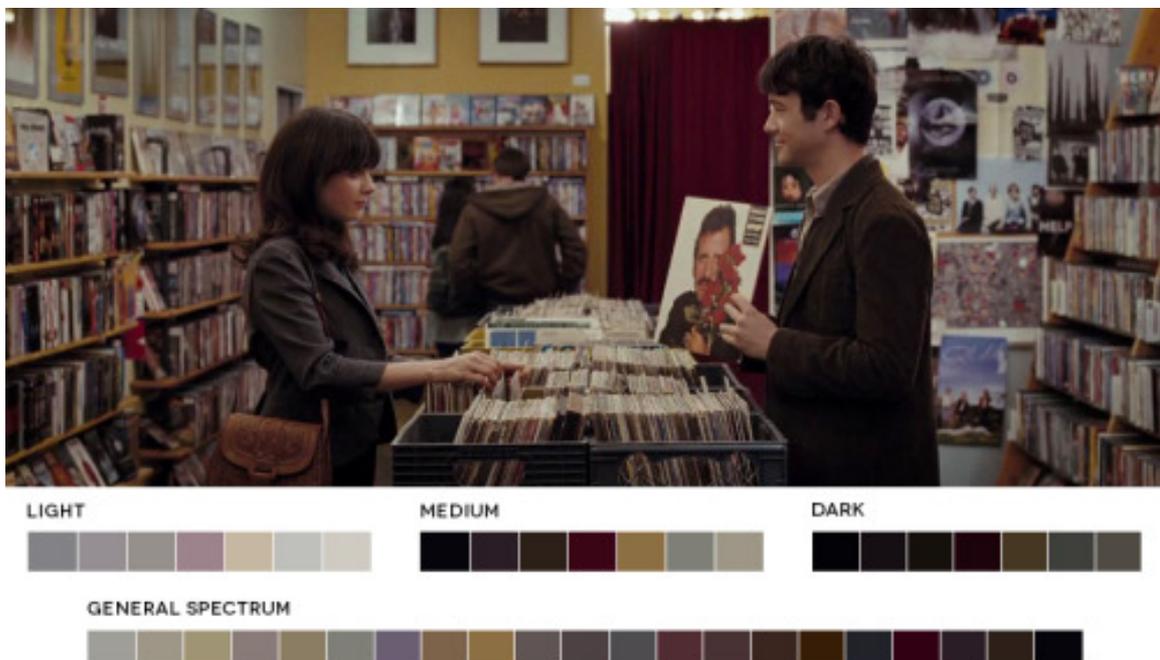
Propuesta de dirección de fotografía

Director: Ana Hidalgo

Teaser: Cortometraje comedia - Romantica

Director de fotografía: Miguel Cármenes

Propuesta:

La paleta de color oscila en los tonos ocre claros, y cálidos. Existe cierto nivel de saturación, el cual será tratado en post producción. La imagen en general es clara, pulcra, con contraste únicamente en escenas de conflicto dentro de los respectivos mundos de cada uno de los personajes.

Aspectos generales:

- Los principales referentes visuales para el proyecto son las siguientes películas de ficción:
- 500 Days of Summer (DP Erick Steelberg)
- The Spectacular now (DP Jess Hall)

- Es una historia que contempla la vida de dos jóvenes, y como sus caminos se entrelazan gracias a una serie inusual de coincidencias.
- Genero: Comedia Romántica.

Punto de vista:

La historia se cuenta desde el punto de vista de Alegria y Diego, esta doble narración por decirlo de alguna forma, se contara con similitud a la referencia de 500 DOS. Existe el recurso de la pantalla dividida para diferenciar entre los dos personajes, sin embargo, este recurso narrativo tiene como finalidad acentuar en los encuentros de la pareja, y enfatizar en la relación que van construyendo. El recurso de pantalla dividida se utilizara 3 veces en el cortometraje, las 3 veces que Alegria y Diego se encuentran.

Mirada y Distancia:

En cuanto a distancia y debido al genero del cortometraje he decidido hacer uso del angular, el corto a pesar de tener momentos sombríos y oscuros para los personajes es en su mayoría una comedia, por lo que el uso del angular seria el adecuado. Denotando así una ligera deformación en los espacio y en los personajes. Nunca estamos muy cerca de los individuos, la mirada es imparcial, hay muy pocos primeros planos en el cortometraje, dejando de lado el conflicto interno y enfocándonos más en el recurso de la unión de las vidas de los protagonistas y en el espacio que los rodea para poder entender mejor así el desarrollo de su relación.

Movimiento:

Para el cortometraje en particular he decidido mantener una estética estable en cuanto a movimiento, es decir, el 90% del cortometraje son planos fijos movimientos controlados que muestran de manera clara los distintos entornos de cada uno de los personajes. Sin embargo, existe el uso de steady cam para las escenas en las que vemos la motivación de cada uno de los personajes, en el caso de Diego por ejemplo, cuya profesión es la de un payaso y alegrar la vida de niños, se planteo una escena completamente en movimiento y en cámara lenta donde percibimos un Diego distinto, entendemos de forma visual cual es su motivación en el cortometraje, de manera detenida y dinámica con una estética que rompe con la tradicionalidad de su mundo cuando no esta trabajando de payaso.

Color:

Day light el la temperatura de luz predominante (5600k). Espacios iluminados con simulación de luz natural, creando una atmosfera cálida la mayor parte del tiempo, poco juego con sombras y una ligera de saturación en los colores. *Low key*, siempre tratando de obtener algo de detalle en las sombras. Colores fuertes, pero algo opacos y desgastados.

En general el mundo de los personajes y de la comedia es bastante cálido y alegre, sin embargo, existen momentos de conflicto donde debe existir un alto contraste tanto en los colores como en la iluminación, momentos en los que aun predomine un paleta de color cálida sin embargo la intensidad de luz y la de saturación de los colores se verían afectados, y por ende aportarían a crear un mayor sentido de conflicto y choque entre los personajes y sus entornos en dichas escenas.

Aspectos técnicos:

Frame rate: 24fps y 240 fps.

Formato tentativo de grabación: 4k (Compresion a 1080p.)

Códec de la trabajo: AVCHD.

Aspect ratio: 2.35 : 1
Óptica Carl Zeiss Prime y Canon L series de 16mm.

Propuesta de dirección de fotografía

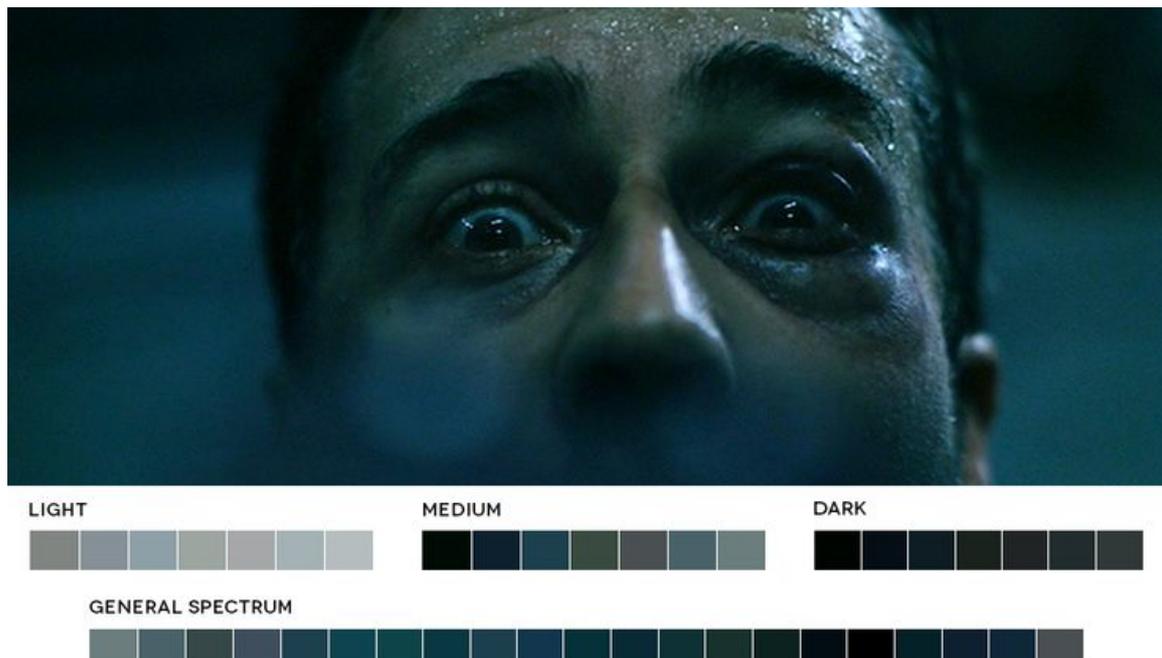
Director: Luis Páez

Teaser: Contratiempo

Director de fotografía: Miguel Cármenes

Propuesta:

Paleta de color:

La paleta de color oscila en los tonos fríos, con pequeños tintes de calidez. La imagen debe ser oscura, contrastada y en su mayoría en una tonalidad azul, para acentuar el momento de la escena.

Aspectos generales:

- Los principales referentes visuales para el proyecto son las siguientes películas de ficción:
- Comet 2014 (Erik Koretz)
- Un teaser que muestra una escena fría, de conflicto entre los dos protagonistas en un cuarto de hotel.
- Genero: Drama social.

Punto de vista:

El *teaser* se cuenta desde el punto de vista del protagonista masculino, la escena le pertenece, por lo que existe una prioridad en la historia por tener al personaje siempre en el centro de atención del espectador, al igual que en el centro del cuadro, siempre teniendo en cuenta la simetría, la aparente perfección y control que lo rodea y que el cree que posee.

Movimiento:

En su mayoría la escena se cuenta con planos fijos, quietos. Ya que a pesar de ser una escena de conflicto quiero recalcar el hecho de que se encuentran en una tranquila habitación de hotel en donde, por primera vez toman un respiro del

ajetreado mundo exterior, sin embargo la conversación que tiene los personajes termina siendo una gran pelea, por lo que no se encuentran a salvos ni siquiera de ellos mismos en lo que quiero plantear como un espacio tranquilo y quieto. Al ser una escena avanzada en la película existe mucha cercanía con los personajes, en específico con el personaje principal masculino, ya que finalmente es el quien se encuentra bajo la subordinación del otro personaje y finalmente debe tomar la decisión más importante de la película entera, en la cual existe un abandono del individuo al final, para recalcar la acción que ocurre en momentos previos donde es abandonado por la chica, nosotros como audiencia lo abandonamos también.

Color:

Al igual que la referencia se plantea un uso de la luz daylight (5600k) luz fría, que ingresa del mundo exterior y representa el estado anímico de los personajes en dicho momento , sin embargo, existen pequeños tintes de calidez dentro del cuarto que al igual que la luz azul simbolizan los pequeños vestigios de amor o calidez que aun existe dentro de los personajes y que por breves momentos se muestran.

Aspectos técnicos:

Frame rate: 24fps y 60 fps.
 Formato tentativo de grabación: 1080p
 Códec de la trabajo: AVCHD.
 Aspect ratio: 2.35 : 1
 Óptica cine alta.
 Camara sony FS700

Propuesta de dirección de fotografía

Director: Miguel Cármenes

Falso documental

Director de fotografía: Miguel Cármenes

Propuesta:

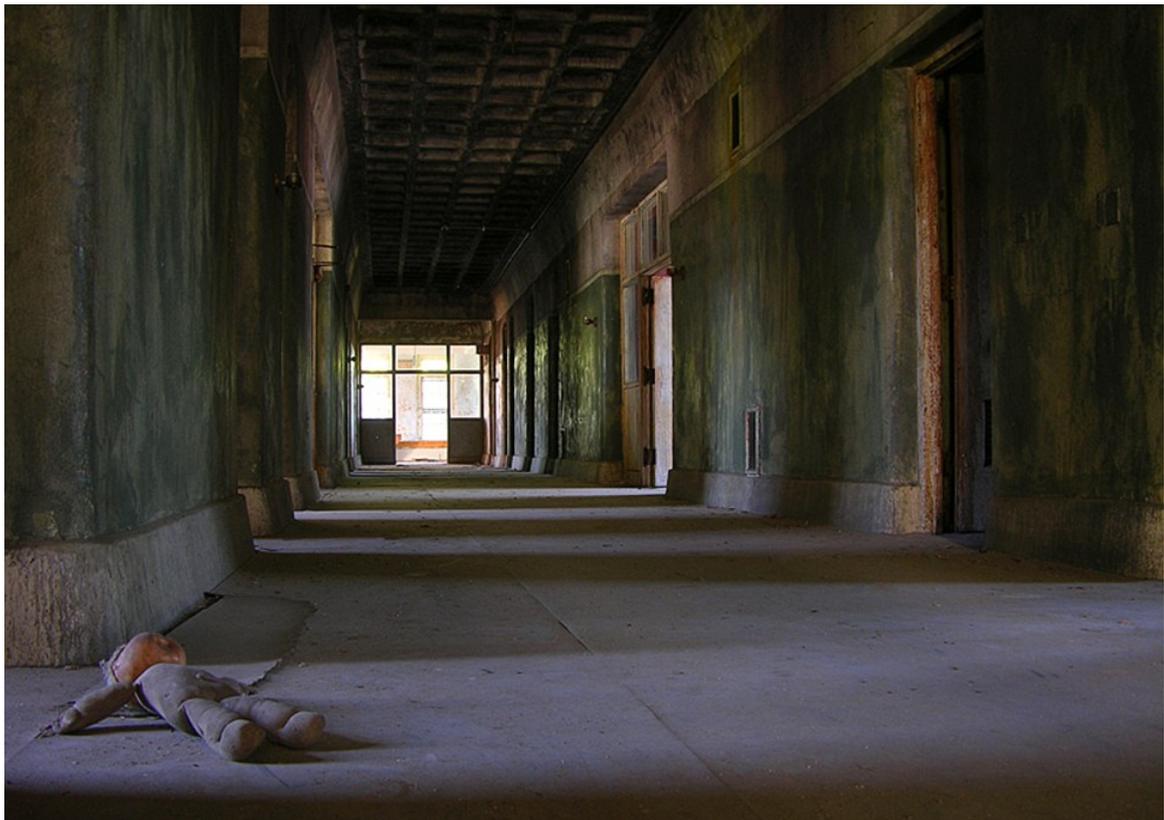
Paleta de color:

La paleta de color oscila en los tonos fríos, mucho contraste y negros profundos.
 La imagen debe ser oscura, contrastada y en su mayoría en una tonalidad azul, enfatizar la soledad y la obscuridad en la historia que rodea al espacio.

Aspectos generales:

- La idea proviene de jugar con la metodología del falso documental y jugar con el genero del suspenso.
- Un falso documental que muestra varias tomas de una supuesta casa abandonada en donde hay personas que desaparecieron, contando la historia del espacio con el recurso de la voz en off y la fotografía estatica y lenta del lugar.
- Genero: falso documental.

Punto de vista:

El punto de vista de la historia se cuenta desde la voz del ultimo dueño de la casa, y se muestran los vestigios de personas que solían vivir en dicho lugar.`

Movimiento:

Debe ser suave, lento y alejado de movimientos bruscos, planos largos que plantean una contemplación del espacio por parte del espectador, experimentar con los distintos efectos que provoca el movimiento de cámara, moviendo así la cámara acorde a la geografía del espacio, es decir, si tenemos un pasillo, provocar un acercamiento hacia delante, si tenemos una viga que revela un espacio probar con un movimiento lateral para revelar el lugar, etc.

Color:

En cuanto a color existe un planteamiento sencillo , donde existe una predominancia de las tonalidades oscuras, tratando de irse hacia el color morado y azul oscuro, ayudando a crear así la sensación de abandono y frialdad por la que se caracteriza el lugar, enfatizando de esta forma la sensación de tensión y miedo que se plantea crear para la audiencia.

Aspectos técnicos:

Frame rate: 24fps y 60 fps.

Formato tentativo de grabación: 1080p

Códec de la trabajo: AVCHD.

Aspect ratio: 2.35 : 1

Óptica cine alta.

Camara sony FS700

Propuesta de dirección de fotografía

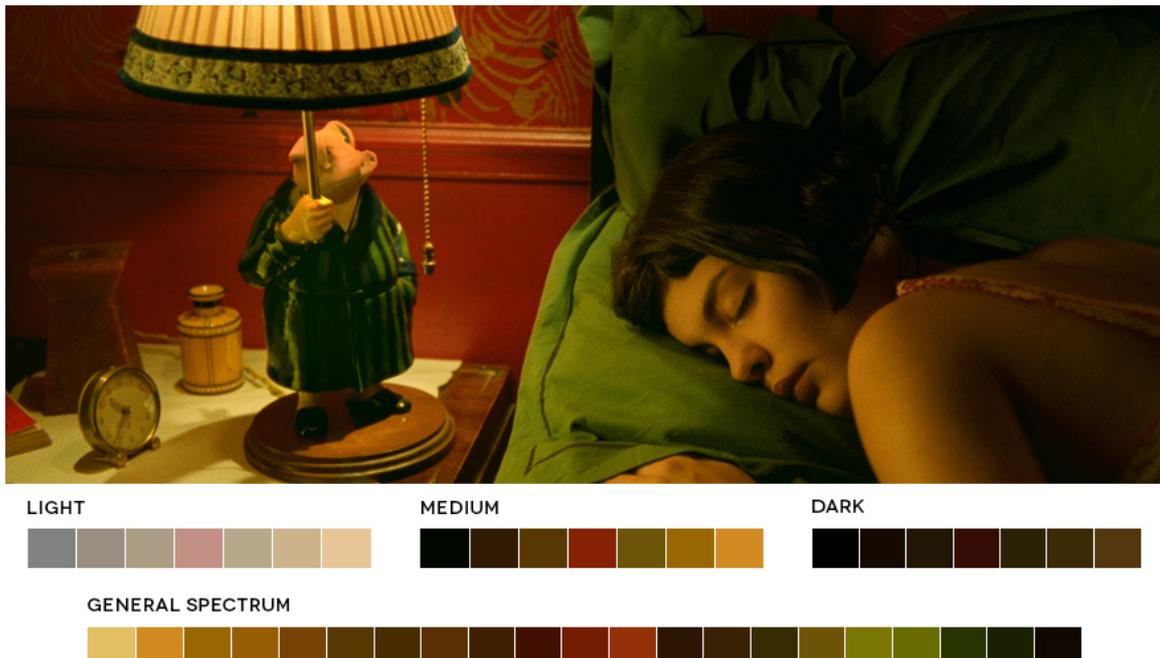
Director: Miguel Cármenes

Perfil documental de 2 a 3 minutos.

Director de fotografía: Miguel Cármenes

Propuesta:

Paleta de color:

La paleta de color en general cálida, con tonos saturados, y en general lo menos alejada de los tonos opacos.

Aspectos generales:

- Crear un pequeño perfil documental de un músico que abandono la universidad, para dedicarse únicamente a su instrumento.
- No existe un planteamiento para una fotografía pretenciosa, más allá de crear una estética visual, existe una propuesta de crear una visión honesta de la persona documentada, su espacio y en este caso específico, de su instrumento y la interacción que existe del músico con este.
- Perfil documental / Fragmento documental.

Punto de vista:

Punto de vista siempre centrado en el personaje principal con el recurso de la voz en off y entrevista a cámara, el uso de estos recursos son necesarios debido al corto tiempo en el que debe desarrollarse el documental, sin mucho lugar a crear una cercanía con el documentado.

Movimiento:

Sutil, tratando de captar los detalles, movimientos y miradas que existen en el momento del ensayo, de la intimidad que representa dicho momento el cual le pertenece únicamente al músico y a su instrumento. Movimientos suaves y recomposiciones lentas que se mueven al ritmo del instrumento.

Color:

En cuanto a color, tratar de alejarse lo mas posible de los tonos oscuros, al ser un documental no existe un control absoluto del color por lo que se tratara de intervenir en la decisión del espacio de ensayo, que se plantea realizar, para tener tonalidades cálidas y poco contraste que se maneje en conjunto con la música que se escucha.

Aspectos técnicos:

Frame rate: 24fps

Formato tentativo de grabación: 1080p

Códec de la trabajo: AVCHD.

Aspect ratio: 2.35 : 1

Óptica cine alta.

Camara sony FS700

ANEXO A: REEL DE FOTOGRAFIA