

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Análisis Reel de Fotografía

María Cristina Cisneros Vaca

Cine

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en Cine

Quito, 17 de 05 de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Reel de Fotografía

María Cristina Cisneros Vaca

CALIFICACIÓN: A

Nombre del profesor, Título académico

Armando Salazar, M.A

Quito, 17 de Mayo de 2022

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.

Nombres y apellidos: María Cristina Cisneros Vaca

Código: 00205508

Cédula de identidad: 1105654030

Lugar y fecha: Quito, Mayo de 2022

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

La dirección de fotografía es una parte fundamental del lenguaje visual con el que el cine se expresa. Este proyecto de titulación explora a través de un *reel* de fotografía el proceso creativo para encontrar una marca personal a través de la creación de imágenes en movimiento, considerando aspectos como la luz, composición, movimiento, color, óptica y espacios. Se realizaron varios procesos de análisis y reflexión de estos elementos en el trabajo de otros artistas y el propio, mediante la recopilación de seis cortometrajes de ficción filmados entre el 2019 y el 2022 donde realicé la dirección de fotografía con distintas cámaras como la Arri Alexa Classic, Blackmagic Pocket 6k, Sony FS5 y Sony FS7 y en distintos formatos de grabación.

Palabras clave: fotografía, visual, creativo, *reel*, análisis, marca.

ABSTRACT

Cinematography is a fundamental part of the visual language in which cinema expresses itself with. The following thesis explores through a direction of photography reel the creative process of finding a personal brand via the creation of moving images. Fundamental aspects such as light, composition, movement, color, optics and spaces were considered. A thorough process of analysis and reflection of these elements was carried out in the work of other artists and my own. Throughout the realization of six fictional short films, filmed between 2019 and 2022, I carried out their cinematography with multiple cameras such as the Arri Alexa Classic, Blackmagic Pocket 6k, Sony FS5 and Sony FS7.

Key words: photography, visual, creative, reel, analysis, brand.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del Tema.....	10
Classroom (2019).....	10
Que te vaya bonito (2019).....	11
Outside (2019)	12
Dibujo por hoy (2021).....	13
Danzando con demonios (2021).....	14
Voces (2022)	15
Conclusiones	17
Referencias bibliográficas	19
Anexo A: Referencias fotográficas	20
.....	24
Anexo B: Reflexión sobre mi fotografía.....	25
Anexo C: Reel fotográfico	28
Anexo D: EJEMPLO PROPUESTA DE FOTOGRAFÍA	29
ANEXO E: EJEMPLO PLANTAS DE CÁMARA (VOCES).....	36
ANEXO F: EJEMPLO PLANTAS DE ILUMINACIÓN (VOCES).....	40

INTRODUCCIÓN

“Uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones del aprendizaje y en sus manos la cámara se convierte en una extensión de uno mismo. Entonces comienza la creatividad.”

Carl Mydans

La cinematografía permite vivir y observar de formas únicas el mundo que nos rodea y es uno de los pilares fundamentales del cine. Pero ¿qué es en realidad lo que hace un director de fotografía?, para responder esta pregunta recurro a la frase poética de Facundo Nuble “básicamente nos encargamos de dibujar con luz los sueños del director” (Nuble, 2019).

Desde mi punto de vista, un director de fotografía debe aprender y entrenar varias cualidades. En primer lugar; es indudable que se necesitan conocimientos teóricos sobre el lenguaje audiovisual para poder expresar a través de la cámara e iluminación conceptos artísticos conjunto al director. Por otra parte, para complementar este conocimiento teórico es importante contar con una habilidad técnica para la ejecución de dichas propuestas artísticas y finalmente un director de fotografía debe tomar algunas cualidades de productor, porque se requiere administrar personal y presupuesto para ejecutar la visión del director.

Además, es importante comprender que es un *reel* de fotografía y su propósito. Un reel de fotografía es la recopilación de distintos proyectos audiovisuales realizados por una persona en cargo de director de fotografía o podría decirse un portafolio audiovisual. Sin embargo, un *reel* de fotografía desde mi punto de vista no debe servir únicamente como un portafolio para mostrar y vender tu trabajo a una audiencia, sino que debe ser una herramienta para realizar un análisis de los elementos que conforman tu marca personal. Y

este fue el proceso fundamental de mi proyecto de titulación, entender de donde surge mi visión como directora de fotografía.

Los proyectos presentados a continuación son la acumulación de un proceso de crecimiento creativo y técnico de cuatro años, pero también están estrechamente vinculados a mi crecimiento personal y desarrollo creativo de toda la vida, porque la cinematografía se construye gracias a todo el conocimiento y referencias tomados a lo largo de los años.

Por esta razón, considero que algo fundamental de identificar son aquellas cosas que te motivan a crear arte, en mi caso es muy importante el reivindicarme como directora de fotografía debido a que en muchos casos no se reconoce el trabajo realizado por mujeres cineastas dentro de la industria. Una evidencia de esto es que en la historia de los Óscar solamente han ganado tres mujeres a mejor dirección (Ruíz, 2022) y un caso más puntual hablando de la dirección de fotografía es que fue en el 2021 la primera vez que una mujer ganó el premio a mejor dirección de fotografía en los Premios Goya, Daniela Cajías por *Las Niñas* (Cajías, 2021). Por este motivo muchos de mis referentes de dirección de fotografía son mujeres y está muy presente dentro de mi trabajo la mirada femenina.

A continuación se presentará de manera detallada el análisis y proceso creativo de los proyectos usados para realizar el *reel* de fotografía.

DESARROLLO DEL TEMA

Classroom (2019)

La propuesta de fotografía de *Classroom*, una historia sobre un amor no correspondido se basó en una estética naturalista que buscaba recrear la realidad de la forma más fiel usando la cámara de una manera casi imperceptible, a través de planos estáticos o con movimientos sutiles que incrementen el misterio en la historia. En aspectos como iluminación se trabajó en high key en la mayoría de escenas tomando en cuenta la trama escolar. La historia se desarrolla en un contexto contemporáneo de tal forma que se usaron referencias actuales.

Referencia- *Sex Education (2019)*

Still- *Classroom (2019)*

Que te vaya bonito (2019)

Que te vaya bonito, una historia sobre un amor prohibido fue conceptualizada en imagen como una representación de lo real. Un ojo invisible y divagante introducido en la cotidianidad de la intimidad. Sin embargo, la estética estuvo inspirada en el ritmo y la plasticidad de los videos musicales. Además como inspiración para la construcción de encuadres y paleta de color, se tomó en cuenta el aesthetic de ciertos tipos de anime.

Referencia- Can't Believe The Way We Flow

Still- Que te vaya bonito

Outside (2019)

En este cortometraje nos adentramos en un mundo futurista destruido por la contaminación y conocemos a Sol el día de su cumpleaños número nueve, quien tiene el deseo de conocer el mundo exterior.

A través de la propuesta estética se buscó contrastar con la idea de un mundo futurista que usualmente está asociado a paletas de colores fríos con una iluminación más cálida. Se usaron recursos como óptica teleobjetiva y angular para establecer una relación de aprisionamiento o liberación entre el sujeto y el espacio.

Referencia- ¿Qué le pasó a lunes? (2017)

Still- *Outside* (2019)

Dibujo por hoy (2021)

Dibujo por hoy, dirigido por Nicole Carrera es una historia que habla sobre el abandono y violencia familiar desde la perspectiva de dos niños, Isa y Lu.

En la historia es muy importante retratar a través del lenguaje visual, la relación entre los dos personajes, su dinamismo y cercanía. Esto se logró a través de los movimientos de cámara (cámara en mano, travelling). También fue muy importante comunicar la situación de abandono en la que se encontraban los personajes, no solo en los espacios físicos sino emocionales. Para esto fue fundamental el uso de la óptica y encuadres (planos generales y distancia focal angular en espacios abiertos). Finalmente fue de mucha importancia la iluminación cálida presente en todos los momentos donde se encontraban los niños.

Referencia- El laberinto del fauno (2006)

Still- Dibujo por Hoy

Danzando con demonios (2021)

Danzando con demonios es la historia de dos colegas en un mundo futurista Marek y Sebastián quienes sospechan de una traición y tratan de resolver este enigma.

Esta historia mantiene al espectador en constante intriga, por lo tanto a través del lenguaje visual se debe comunicar progresivamente la información. También es fundamental que los espectadores se introduzcan dentro del mundo de los personajes, desde un punto de vista muy marcado (mediante OTS o POV de los personajes).

La iluminación es más expresiva y artificial, alejándose de una estética naturalista. Se usarón fuentes de luz rojas y amarillas muy contrastadas.

Referencia- *Blade Runner 2049* (2017)

Still- *Danzando con Demonios* (2021)

Voces (2022)

Voces es la historia de Tomás, quien tiene miedo de un monstruo que está en su casa, luego Tomás se da cuenta que el monstruo es su propia madre.

En la historia es muy importante destacar a través del lenguaje visual, el punto de vista de Tomás; el miedo que siente y sobretodo el rechazo hacia su madre. Esto se logrará a través de los movimientos de cámara lentos y pausados. La iluminación se trabajó en *low key*, con un esquema de luces cálidas y frías, sobretodo en la habitación de Tomás. Por otra parte, fue importante comunicar la situación inusual en la que se encuentran los personajes (las madres falsas y Tomás), para reforzar esto se usó óptica angular y planos holandeses.

Referencia- Coraline (2009)

Still- Voces (2022)

FICHA TÉCNICA	
PROYECTO	Classroom
DIRECTOR	Dominic Ortiz
ASPECT RATIO	16:9
CÓDEC	AVCHD
RESOLUCIÓN	Full HD
CÁMARA A	Sony FS5
AÑO	2019

FICHA TÉCNICA	
PROYECTO	Que te vaya bonito
DIRECTOR	Cristina Cisneros
ASPECT RATIO	16:9
CÓDEC	AVCHD
RESOLUCIÓN	Full HD
CÁMARA A	Sony FS5
AÑO	2019

FICHA TÉCNICA	
PROYECTO	Outside
DIRECTOR	Carla López
ASPECT RATIO	16:9
CÓDEC	AVCHD
RESOLUCIÓN	Full HD
CÁMARA A	Sony FS5
AÑO	2019

FICHA TÉCNICA	
PROYECTO	Dibujo por hoy
DIRECTOR	Nicole Carrera
ASPECT RATIO	16:9
CÓDEC	Apple ProRes 422
RESOLUCIÓN	2K
CÁMARA A	Arri Alexa Classic
AÑO	2021

FICHA TÉCNICA	
PROYECTO	Danzando con Demonios
DIRECTOR	Nicolás Monteros
ASPECT RATIO	16:9
CÓDEC	Blackmagic RAW
RESOLUCIÓN	2K
CÁMARA A	Blackmagic Pocket
AÑO	2021

FICHA TÉCNICA	
PROYECTO	Voces
DIRECTOR	Alejandro Sosa
ASPECT RATIO	16:9
CÓDEC	AVCHD
RESOLUCIÓN	Full HD
CÁMARA A	Sony FS7
AÑO	2022

CONCLUSIONES

Nunca terminas de aprender a dirigir fotografía porque es un proceso de construcción constante. Como dice cristina García Rodero una de mis grandes referentes en la fotografía “una cosa es ver y otra es mirar. Cuando salgo a la calle no veo nada; sin embargo, cuando cojo la cámara suceden muchas cosas, porque hay una voluntad de ver, de mirar. Y si miras, suceden cosas. Fotografiar es querer ver. Querer ver con sentimiento” (García, 2021)

Después de un constante análisis llegué a la conclusión de que mi fotografía está tan atada a mis raíces e incluso a mi identidad y esto se puede evidenciar porque gran parte de mis referentes provienen de un contexto que se podría decir es similar al mío y explica de alguna manera porque considero su arte cercana a la mía aunque un poco lejana a la vez.

Para entender mi fotografía tuve que pensar cual es el patrón que está pegado en mi ojo, porque decido mirar de esta manera el mundo y la respuesta aún la sigo encontrando todos los días. Una analogía que consideré interesante fue pensar en cómo imaginó yo mis recuerdos, porque los recuerdos siempre tienen parte de verdad y parte de reconstrucción imaginaria en nuestra mente y me di cuenta de que los miro casi siempre en un plano general y con cierta distancia porque nunca he tenido muy buena memoria, pero quisiera con todas mis fuerzas poder verlos con un plano detalle, recordar cada textura, matiz de color, partículas diminutas pero no puedo, no es parte de mi naturaleza, por eso mi fotografía trata de llegar a ese objetivo tan lejano para mí y ahí reside su magia, la fotografía te permite ver el mundo que tu ojo y mente humano a veces no es capaz de ver.

Otra conclusión importante a la que llegué es que a pesar de que me gusta mucho el uso de luz naturalista soy capaz de explorar otros terrenos más expresionistas y de hecho me gusta hacerlo, tener la capacidad de usar la luz como un recurso casi infinito e ilimitado.

Este viaje por el mundo de la fotografía ha sido enriquecedor y revitalizante para mi y quiero seguir aprendiendo sobre el mismo porque considero que es importante que más cineastas ecuatorianos nos especialicemos en distintas áreas y sobretodo es importante para mi como cineasta mujer, tener el sueño de especializarme en un área tan técnica y exclusiva como lo es la dirección de fotografía, porque al final del día lo que importa es lo que queda cuando disparamos al *rec* de la cámara.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almendros, N. (1984). *A Man with a Camera*. Farrar, Straus and Giroux.

Cajías, D. (2021, 28 julio). *Transportarnos en el tiempo | Sobre el Goya a Mejor Dirección de Fotografía » Premios Goya 2022*. Premios Goya.

<https://www.premiosgoya.com/35-edicion/articulos/ver/transportarnos-en-el-tiempo-sobre-el-goya-a-mejor-direccion-de-fotografia/>

Gándara, Y. (2021, 7 octubre). *Cristina García Rodero: «Cuando salgo a la calle no veo nada; sin embargo, cuando cojo la cámara suceden*. Jot Down Cultural Magazine.

<https://www.jotdown.es/2013/07/cristina-garcia-rodero-cuando-salgo-a-la-calle-no-veo-nada-sin-embargo-cuando-cojo-la-camara-sucedem-muchas-cosas/#:%7E:text=Una%20cosa%20es%20ver%20y,Fotografiar%20es%20querer%20ver.>

Nuble, F. (2019). *¿ Que Hace un Director de Fotografía?* . Paralelo 31, 1(12), 194.

Ruiz, L. G. (2022, 28 marzo). *Jane Campion se convierte en la tercera mujer en ganar un Oscar a la mejor dirección*. La Vanguardia.

<https://www.lavanguardia.com/cultura/20220328/8146902/jane-campion-gana-oscar-mejor-direccion-el-poder-del-perro.html#:~:text=en%20su%20discurso.-,Campion%20se%20convierte%20en%20la%20tercera%20mujer%20en%20ganar%20un,pero%20finalmente%20no%20pudo%20ser.>

ANEXO A: REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS

REFERENCIAS

~~Cristina Cisneros~~

GRIS JORDANA

Me gusta trabajar la luz natural, basándome en la premisa de que la simplicidad es belleza. Considero que mi enfoque narrativo y mi sensibilidad son las contribuciones más importantes a los proyectos en los que participo.

Estudio dirección de fotografía en la ESCAC y la Ngee Ann Polytechnic en Singapur. Empezó su carrera en documentales y ha trabajado en largometrajes y series de televisión, rodando más de quince películas en África, América Latina y EE. UU.

<http://www.grisjordana.com/>

He revisado varias entrevistas de Gris y ella dice que el documental es lo que le permitió tener una mirada distinta para poder realizar la ficción.

De alguna manera admiro mucho su trabajo y su forma de transmitir a través de las imágenes por la naturalidad con la que dialogan. Los elementos naturales presentes en su trabajo son fundamentales dentro del mío, el tipo de iluminación que recurre más a las fuentes naturales y si no es el caso se siente así, como si la luz perteneciera a ese espacio, a pesar de que esté construida.

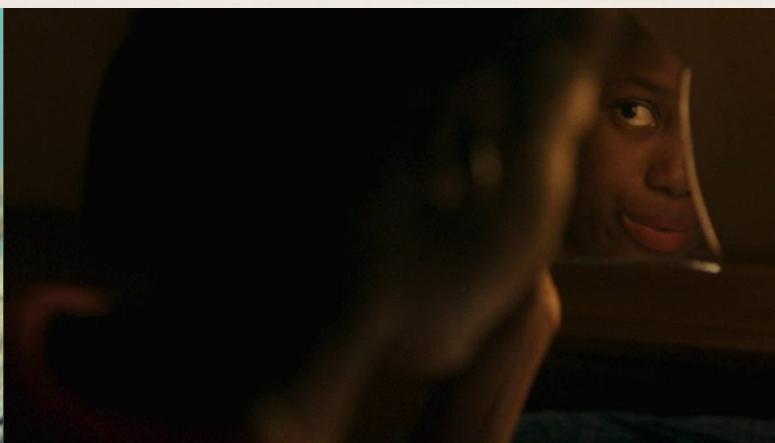

CLAIRE MATHON

"Es más que intimidad. Es casi interioridad"

Estudió cine en la École nationale supérieure Louis-Lumière y se graduó en 1998. Desde entonces, ha trabajado en varios cortometrajes, documentales y largometrajes. Fue nominada al Premio César a la Mejor Fotografía por la película *Stranger by the Lake*. En 2019, Mathon ganó el premio de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles a la mejor fotografía por su trabajo en las películas *Atlantics* y *Portrait of a Lady on Fire*.

MATTHEW LIBATIQUE

*I am a better cinematographer with Darren than I am with anybody else.
Because I'm challenged at every moment*

Matthew Libatique (nacido el 19 de julio de 1968) es un director de fotografía estadounidense conocido por su trabajo con el director Darren Aronofsky en las películas Pi (1998), Requiem for a Dream (2000), The Fountain (2006), Black Swan (2010), Noah (2014) y ¡Madre! (2017). También filmó la película debut como director de Bradley Cooper, A Star Is Born (2018), que recibió elogios de la crítica.

Libatique estudió sociología y comunicaciones en la Universidad Estatal de California, Fullerton, antes de obtener una maestría en cinematografía en el Conservatorio AFI.

REFERENCIAS

Claire Mathon. (s.f.). IMDb. Recuperado 10 de febrero de 2022, de <https://www.imdb.com/name/nm1083857/>

Gris Jordana. (s. f.). IMDb. Recuperado 11 de febrero de 2022, de <https://www.imdb.com/name/nm1966322/>

Gris Jordana – Dirección de Fotografía / Cinematographer. (s. f.). Gris Jordana. <http://www.grisjordana.com/>

Matthew Libatique. (s. f.). IMDb. Recuperado 11 de febrero de 2022, de https://www.imdb.com/name/nm0508732/?ref_=fn_al_nm_1

Portrait of a Lady on Fire. (2021, 23 abril). [FILMGRAB]. <https://filmgrab.com/2021/04/23/portrait-of-a-lady-on-fire/>

ANEXO B: REFLEXIÓN SOBRE MI FOTOGRAFÍA

El proceso para encontrar mi fotografía es un proceso constante de todos los días, al ver películas, imágenes, fotógrafos, pero sobre todo al ver la vida con mayor detenimiento, fijarse en los detalles de una manera más consiente.

Me pregunto porque al tomar la foto yo decido encuadrar de tal manera o acercarme más, alejarme, que luz llama mi atención y sigo buscando la respuesta. Creo que viene tan apegado a cada uno desde que nacemos y se ve influenciado por todas las experiencias recolectadas a lo largo de una vida entera.

Para mi proceso de descubrimiento considero muy importante entender en aquellas fotos que tomo que es lo que se repite, cuál es el patrón que está pegado en mi ojo y sobre todo aquello que evoca algún tipo de emoción en mí.

Pero en este ejercicio de conciencia pude darme cuenta de que uno de los pilares fundamentales de mi foto está basado en cómo se ve la vida misma, sin filtros o luces puestas. Me gusta observar como la luz entra por la ventana en la tarde o como un poste de luz crea sombras en la noche, las luces de los autos, la sombra de los árboles, las texturas que se crean, las partículas de polvo que hay en el aire.

En ese sentido me identifiqué mucho con la fotografía de Gris Jordana, una directora de foto que logra captar la naturalidad de la vida incluso en la ficción y como ella menciona, la belleza de lo simple. Tomando esta referencia creo que lo que más me atrapa es dirigir la luz cómo funciona en la vida, con una estética más naturalista.

Por otra parte, un punto fundamental de mi foto es la distancia, algo que se me quedó grabado es entender que la cámara puede ser muchas cosas, puede ser un acompañante, un observador que permite que alguien se acerque o se aleje. También me di cuenta de que a

diferencia de la estética naturalista que me gusta en la luz, con la cámara si me permito ir un poco más allá.

Es increíble como la cámara puede ver las cosas muy distintas a lo que ve el ojo humano, al usar un teleobjetivo, o un angular. En ese sentido me atrae mucho la óptica teleobjetivo que te permite ver detalles que no serías capaz y siento que es como un microscopio que inspecciona a detalle, te acercas lo más posible a lo que estás fotografiando lo diseccionas y lo expones ante tu audiencia.

Asimismo, el movimiento es fundamental dentro del cine que a mi interesa hacer, creo que en la actualidad la forma de hacer cine ha cambiado mucho y la estética visual es lo más importante, lo que atrapa a la gente y por esta razón es muy fácil caer en el sobreuso del movimiento de cámara. Creo que desde mi punto de vista el movimiento debe tener un motivo claro y establecer un lenguaje visual que interactúe constantemente con el encuadre. En este sentido admiro mucho el trabajo de Mathew Libatique porque logra manejar el movimiento de cámara de una manera tan acorde a la interioridad de los personajes, logra transmitir a través de la imagen su forma de ver el mundo desde cada particularidad de la situación.

Uno de los ámbitos que me falta mucho explorar es el de las texturas, sobre todo una que me interesa es la que produce el filmico, considero que aporta de una manera completamente distinta a la imagen. Por ejemplo, el director Sam Levinson en la serie *Euphoria* grabó con una Arri en 35mm y considero que enriquece mucho más a la imagen, la forma en la que se ve el color a través del 35mm, la luz te conecta de una manera distinta a la historia, te provoca sensaciones casi poéticas.

Finalmente, en relación a la composición creo que en este proceso entendí que es muy importante tomar en cuenta que no solo la cámara se puede mover, sino que son los elementos dentro del cuadro que también pueden tener movimiento o quietud.

Una referencia es la directora de foto Claire Mathon que en *Portrait of a Lady on Fire* logra mantener un lenguaje visual a través del encuadre y la composición tan prolijo y completamente en sintonía con lo que está pasando en la historia. Dentro de mis encuadres siempre trato de que los elementos interactúen creando profundidad en la imagen y guiando el ojo al punto que desee.

ANEXO C: REEL FOTOGRÁFICO

Link Estructura Reel: <https://bit.ly/3KUDwuN>

Link Ordenamiento: <https://bit.ly/3P2vLWR>

Link Corte Final: <https://youtu.be/M41WP2DXgjc>

Portafolio Digital: <https://cristinacisneros.myportfolio.com/>

ANEXO D: EJEMPLO PROPUESTA DE FOTOGRAFÍA

PROPUESTA VISUAL VOCES

Director: Alejandro Sosa

DP: Cristina Cisneros

Encuadres

Se usarán muchos planos detalle, especialmente cuando estemos desde el punto de vista de Tomás para resaltar elementos narrativos importantes de la historia (garra, dibujos, etc)

Cuando Tomás se encuentra solo y en conflicto se usarán planos más cerrados para resaltar la situación en la que se encuentra.

Cuando aparezcan dos personajes se usarán two shots generalmente planos medios para enfatizar la relación de los personajes.

Se usarán planos generales solamente para establecimiento de contexto.

Tiros de Cámara

Se utilizarán tiros de cámara como picado y contrapicado para determinar un punto de vista claro a lo largo del cortometraje. El tiro de cámara normal se usará cuando ambos personajes estén en igualdad de condiciones.

Movimiento

La cámara se convierte en un personaje más dentro de la historia que tiene dinamismo y movimiento gran parte del tiempo.

Cuando Tomás esté cerca del peligro la cámara tendrá más movimiento (respiración de cámara o travelling).

- Cuando son los puntos de vista movimiento (no siempre) el movimiento es acorde a la acción
- Cuando son two shots planos fijos
- No cámara en mano
- Movimientos lentos, de revelación
- Dolly acompañamiento

Ritmo

Se establecerá un lenguaje muy claro en el ritmo, en los momentos de tensión la cámara será más lenta y pausada y el movimiento más estable.

- No muchos cortes
- Se vean acciones largas
- Cuando el escucha la voz de su mamá poco a poco va incrementando el ritmo.
- El punto con más cortes es cuando tomas esta con su mamá en el cuarto el ritmo incrementa un poco con planos más cerrados.

Óptica

En este cortometraje se usarán 3 distancias focales; angular, normal y teleobjetivo.

- La óptica angular se usará en las escenas que requieran un establecimiento del lugar, para de esta forma remarcar que el personajes se encuentran solos en este espacio grande (no se usará óptica angular que distorsione pronunciadamente los bordes).
- La óptica normal se usará en la mayoría de los planos para establecer la relación de los dos personajes como muy cercana y también en varias escenas secuencia en las que se jugará con la puesta en escena y el espacio **sobretudo cuando está desde el punto de vista del Tomás.**
- La óptica teleobjetiva se usará en aquellas escenas que sean más íntimas o críticas para la historia, de esta manera se sentirá menos profundidad y una sensación de que Tomás está acorralado (bits importantes), en referencia a la situación en la que se encuentra.

NORMAL

TELEOBJETIVO

ANGULAR

Óptica: SCL-PK6/F

La distancia focal que se usará será 18mm, 35mm, 50mm y 85 mm.

Se usarán los SCL-PK6/F porque son ópticas que cubren sensores **Full-Frame 35mm**, estos lentes minimizan la distorsión geométrica, viñeteo y breathing.

Por otra parte la estética que brindan estos lentes es nítida y contrastada y tienen un reparto de la luz y la definición bastante uniforme.

Además esta óptica logra un efecto de bokeh suave e impresionantes aspectos destacados en áreas fuera de foco, fundamental para el look que se quiere recrear en todas las escenas nocturnas.

Habrà que tomar en cuenta la aberración cromática.

Sistema de Formato y Grabación

Se usará una Sony FS7 la cual grabará en una resolución de Full HD (1920 x 1080), con codec de grabación AVCHD en tarjetas SD.

- Cuenta con un sensor de gran formato 35mm; captura naturalmente una imagen más amplia, que un formato mediano, lo que será indispensable en varias escenas del film, donde se pretende grabar grandes espacios desde una distancia corta.
- También cuenta con 14 stops de rango dinámico, fundamental para poder capturar aquellas escenas con un gran contraste de iluminación (rodaje nocturno).
- Cuenta con una sensibilidad de ISO nativa de 2000, fundamental para varias escenas que serán grabadas en Low Key

La relación de aspecto que se utilizará es el estándar panorámico (16/9). Esta relación denota una apariencia más "cinematográfica".

Diseño de Iluminación

La propuesta general de iluminación es conseguir, con iluminación artificial en interiores, una estética realista con fuentes de luz motivadas.

La habitación de Tomás estará iluminada en Low key con luces diegéticas en su mayoría cálidas. La cocina también estará bañada de una luz cálida.

Mientras que el resto de espacios tendrán una iluminación un poco más fría.

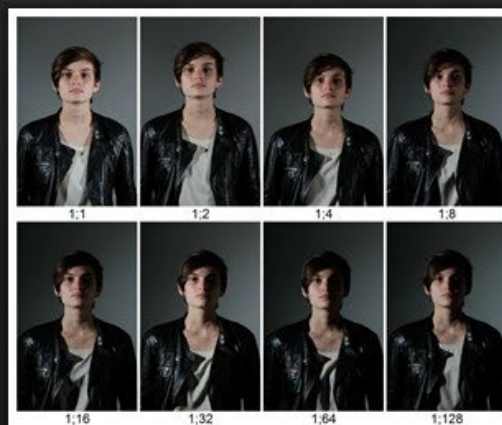
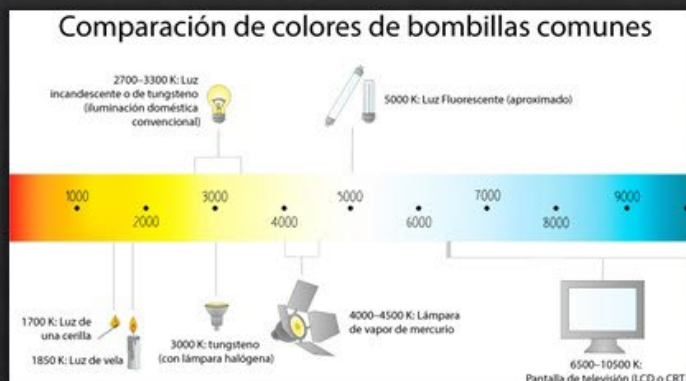
Interiores

En los interiores la propuesta general de iluminación es conseguir, con iluminación artificial en interiores, una estética realista con fuentes de luz motivadas, que proyecte un ambiente un poco más “misterioso” y menos infantil.

Se buscará un contraste alto en los sujetos, ubicando la cámara en los lados de sombra, con el propósito de añadir profundidad a los sujetos y un look más “dramático” (ratio de iluminación oscila entre 1:32 y 1:64)

También se usarán banderas como la cello cucolori y elementos como ramas para darle más textura y dinamismo a las sombras.

Aquellas escenas donde no se encuentren los personajes se usará una luz más fría (luz de luna o foco blanco)

Nos basaremos en un esquema de iluminación de 4 puntos (Key, Fill, Back, Background) acorde a la narrativa de la historia y la cualidad de la luz que exista en el espacio.

De igual manera, se usarán los elementos escenográficos que funcionen como luces prácticas (lámparas, linternas, etc.) que ayuden a motivar otros tipos de fuentes de luz. Un elemento fundamental serán los luna.

Por otra parte se usará el contraste en los interiores a través de la temperatura de color. Donde el KEY LIGHT será tungsteno (2000K) y el BACKLIGHT será iluminado con luces led (6000K), se tratará de conseguir una homogeneidad en todas las escenas nocturnas con estas dos temperaturas de color.

Cuarto Tomás

Cuarto Tomás luz diegética y cálida, tratando de proyectar que es el espacio seguro de la casa.

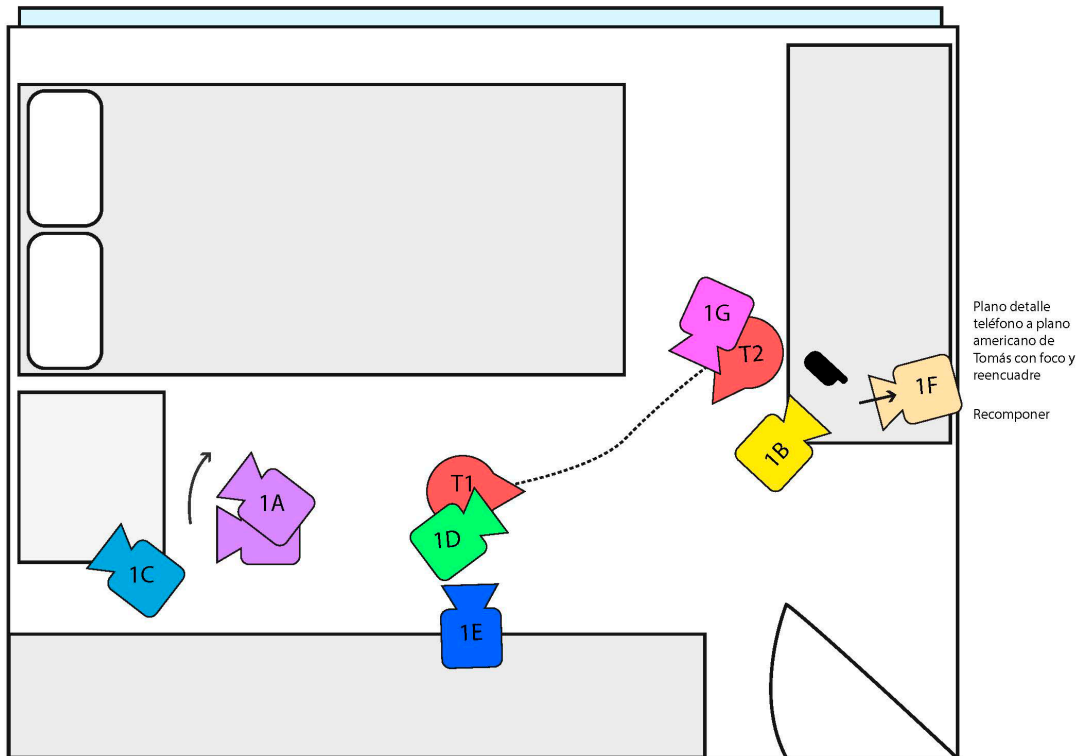

Referencias

<https://www.youtube.com/watch?v=TMgNguGm1g4>

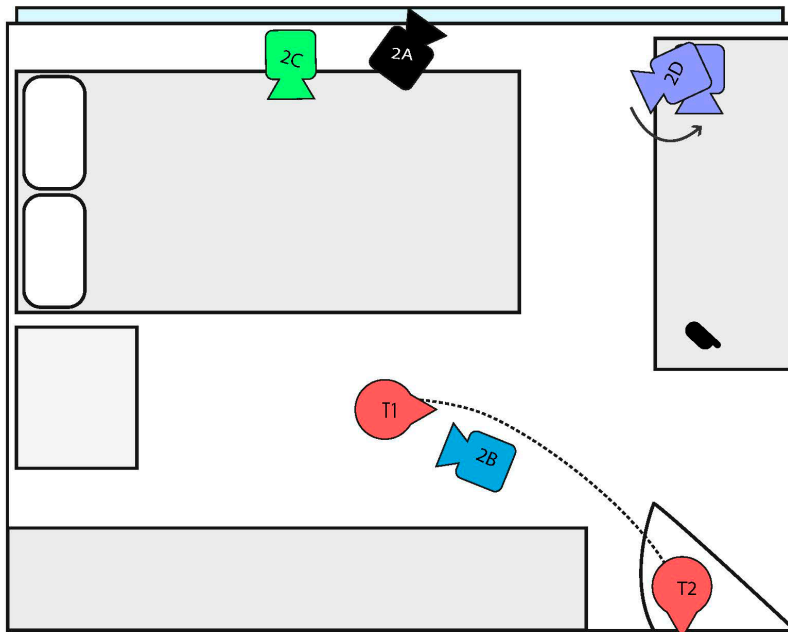
ANEXO E: EJEMPLO PLANTAS DE CÁMARA (VOCES)

ESCENA 1 - INT. CUARTO DE TOMÁS. TARDE

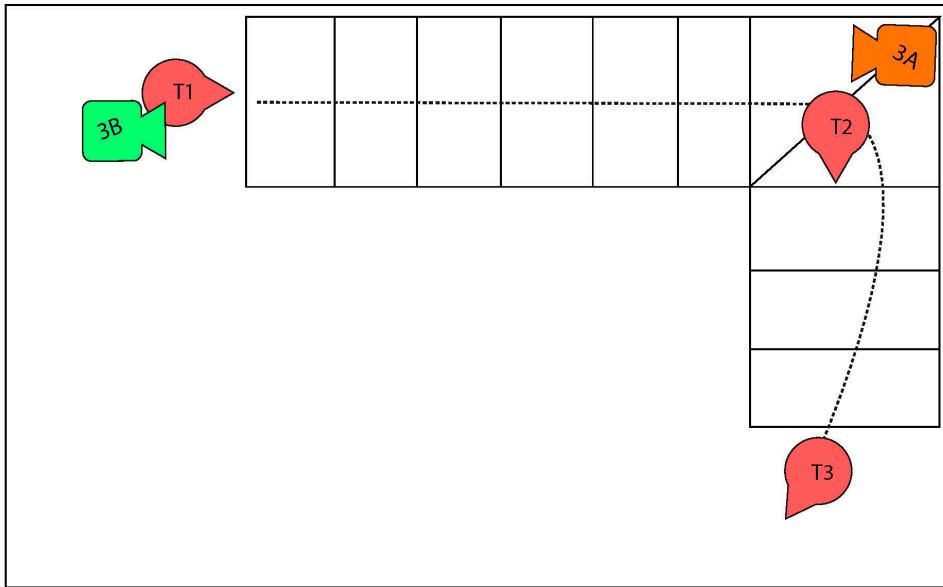
ESCENA 2 - INT. CUARTO DE TOMÁS. NOCHE

Detalle de luna con un poco de marco de la ventana

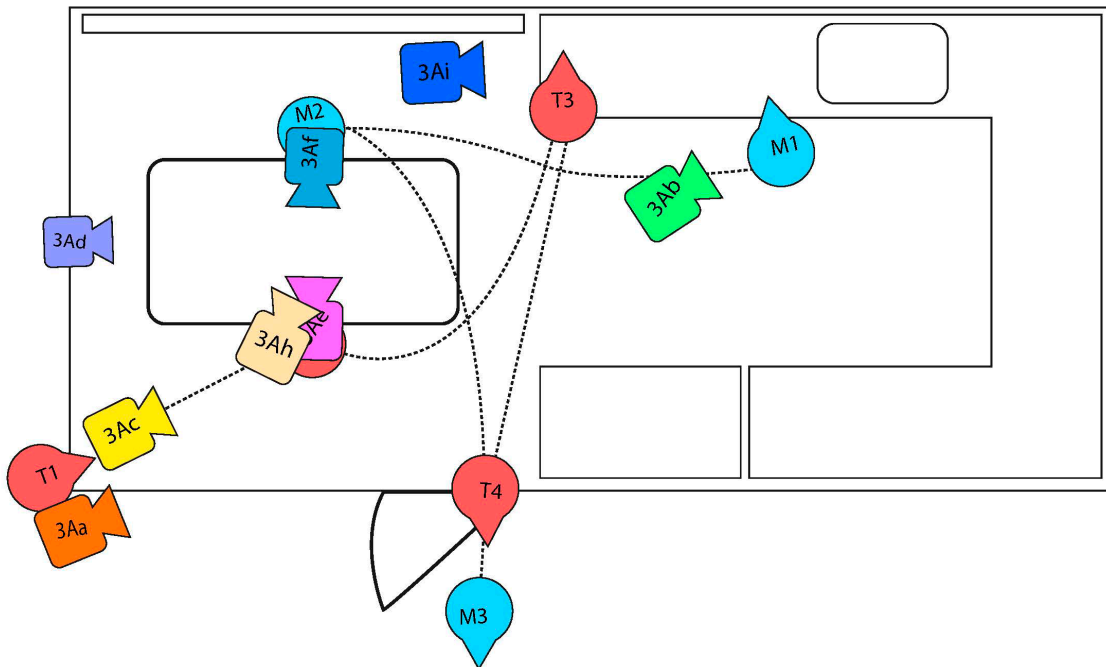

2E Se ve a Tomás enmarcado en la puerta

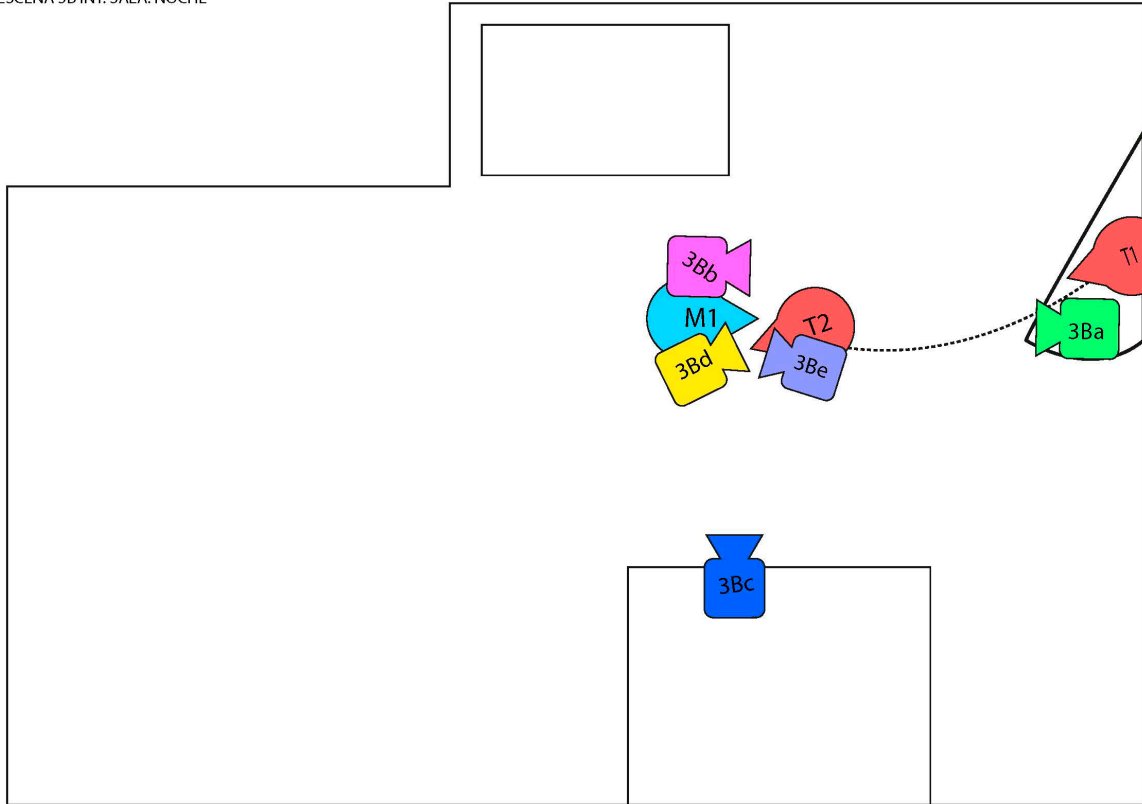
ESCENA 3 - INT. ESCALERAS. NOCHE

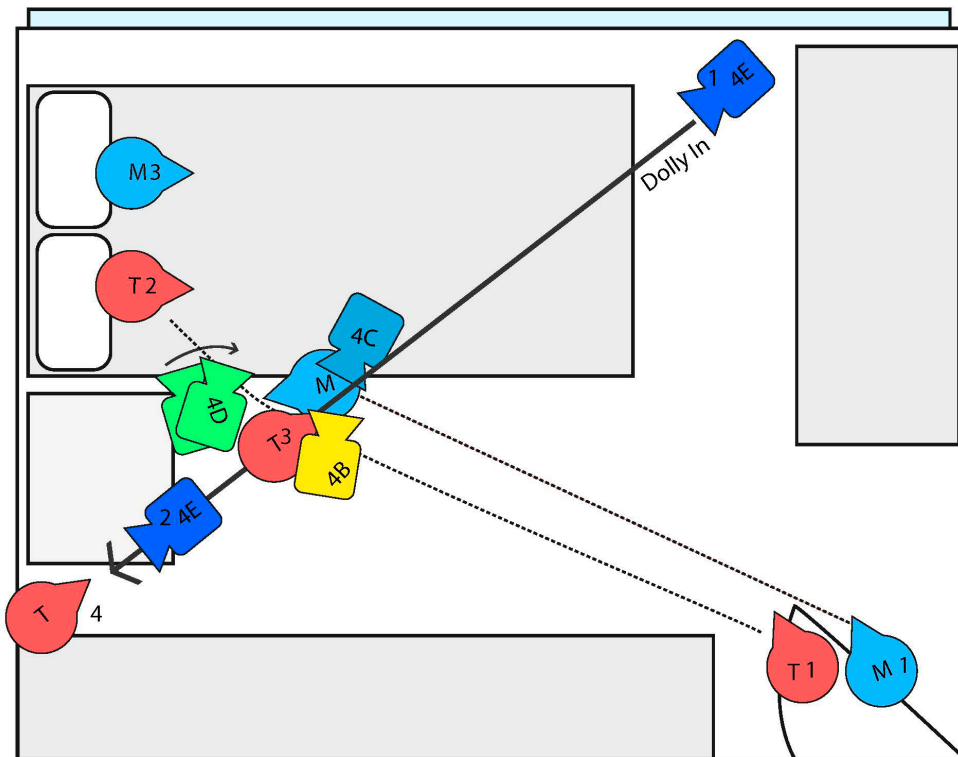
ESCENA 3A- INT. COCINA. NOCHE

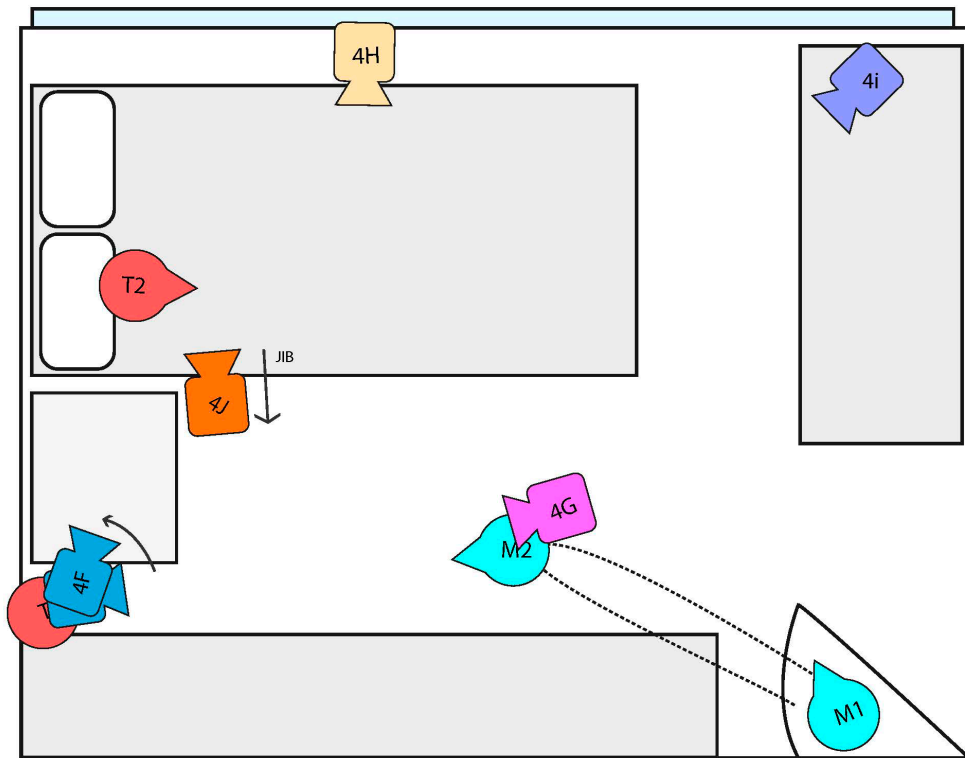
ESCENA 3B INT. SALA. NOCHE

ESCENA 4 INT. CUARTO DE TOMÁS. NOCHE

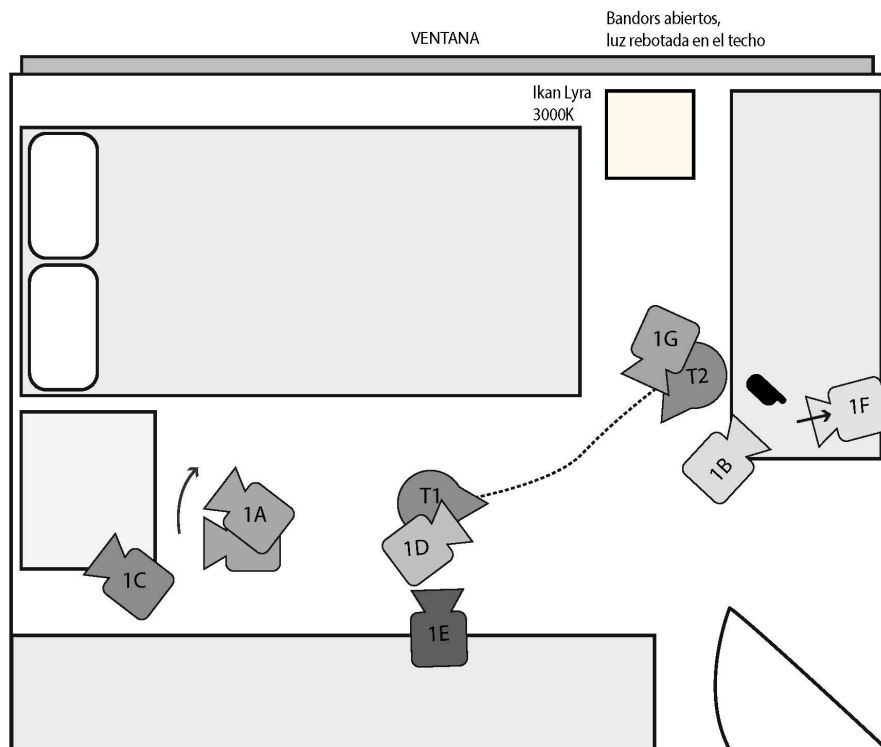

ESCENA 4 INT. CUARTO DE TOMÁS. NOCHE

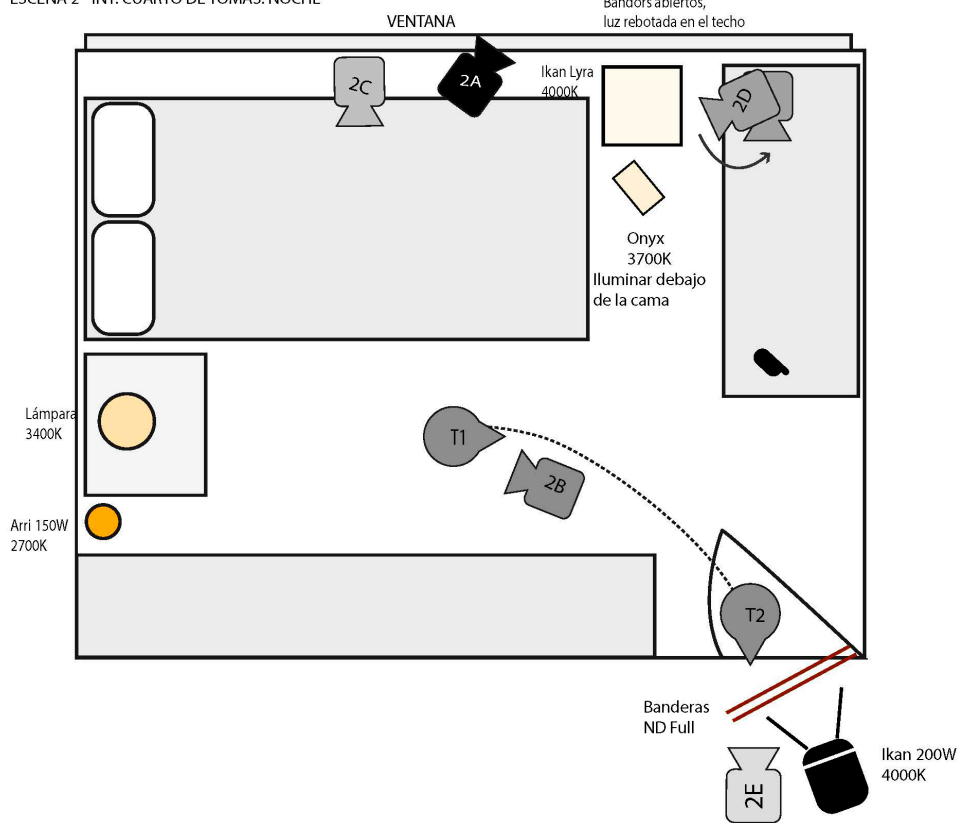

ANEXO F: EJEMPLO PLANTAS DE ILUMINACIÓN (VOCES)

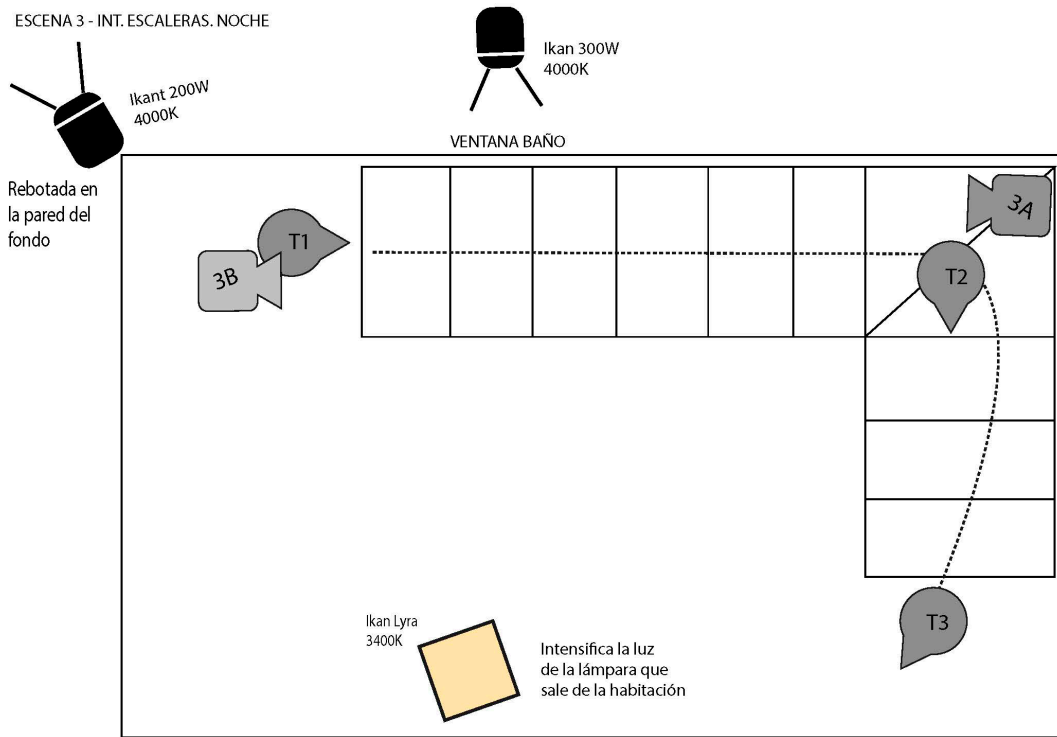
ESCENA 1 - INT. CUARTO DE TOMÁS. TARDE

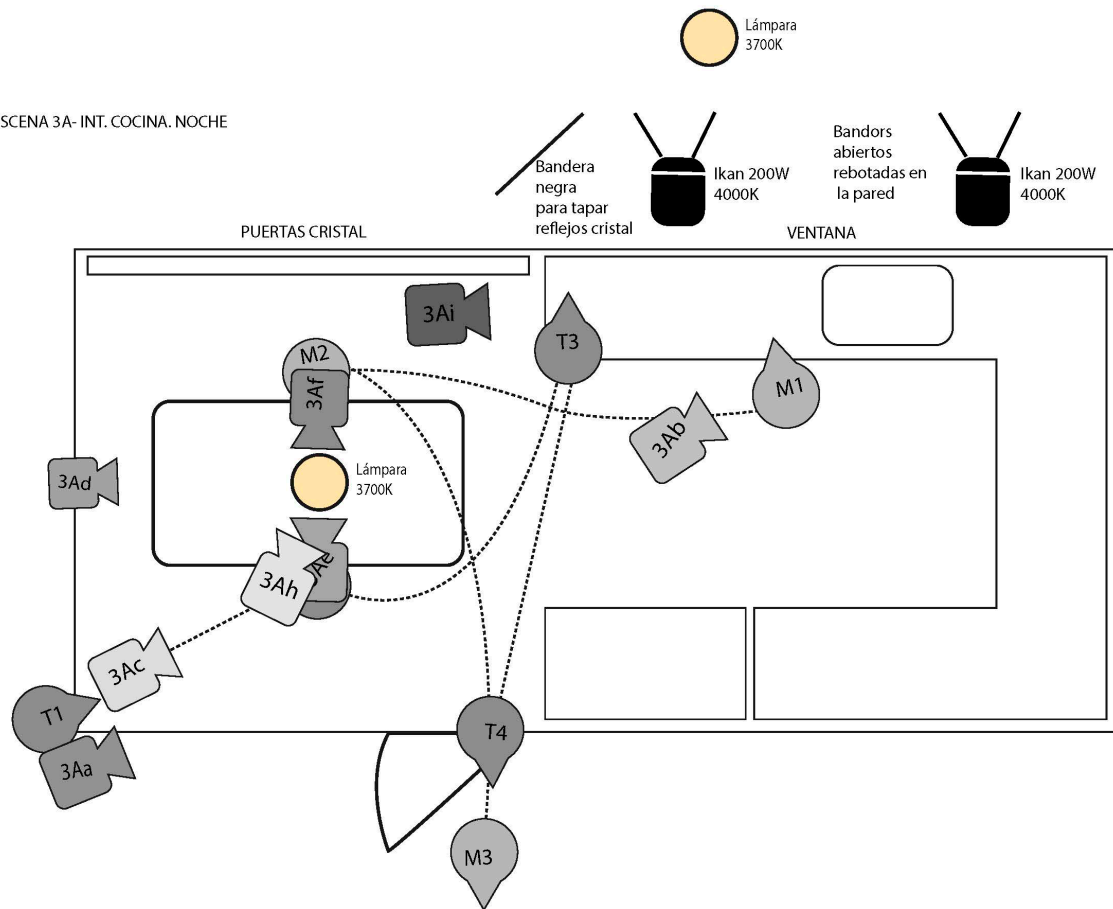
ESCENA 2 - INT. CUARTO DE TOMÁS. NOCHE

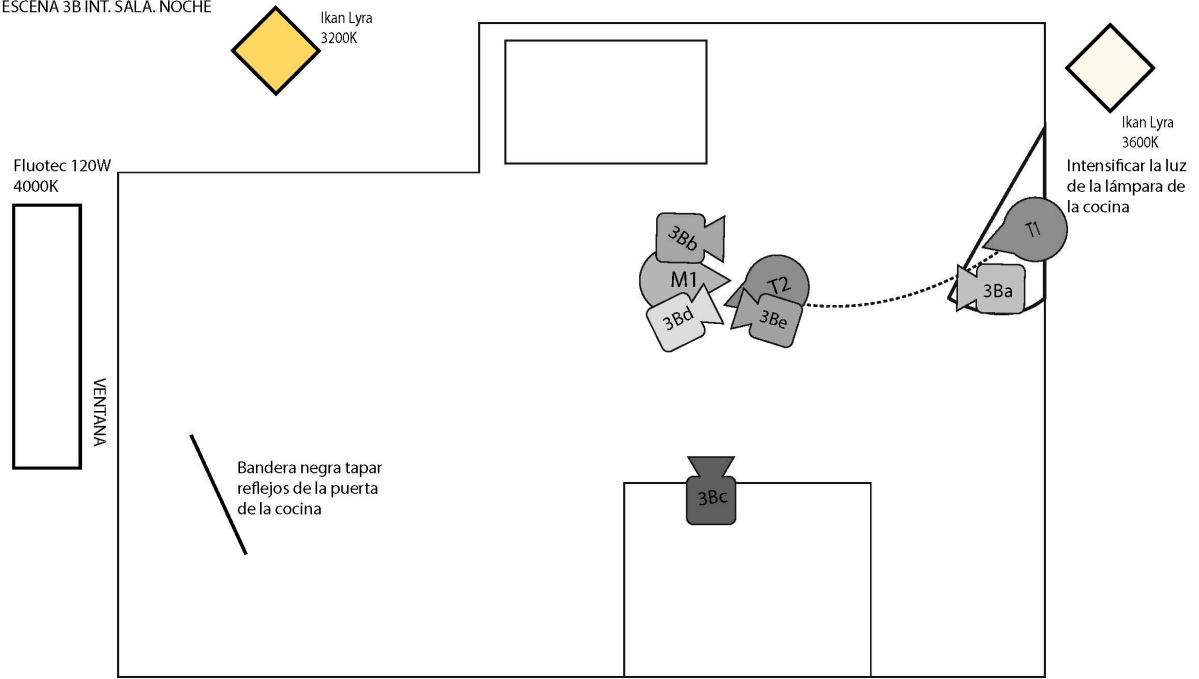
ESCENA 3 - INT. ESCALERAS. NOCHE

ESCENA 3A - INT. COCINA. NOCHE

ESCENA 3B INT. SALA. NOCHE

ESCENA 4 INT. CUARTO DE TOMÁS. NOCHE

