
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Dirección de Fotografía

Cátedra: Pucheta Otmar (Ex Pia)

Promoción: Directa

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2008

Curso: Cuatrimestral

PROPUESTA DE LA CATEDRA

La Fotografía es un aspecto fundamental de la narración cinematográfica.

El Director de Fotografía debe conjugar sus conocimientos técnicos, su creatividad y su formación plástico-visual para lograr que, a través de la imagen, el espectador pueda comprender más claramente (conciente o inconcientemente) mucho más cosas sobre la historia que esta narrando el Director

El D.F debe ser capaz de comprender, compartir y desarrollar un sentido de estilo junto con el Director.

A partir de la idea central de la película, debe encontrar el modo de presentarla, de transmitir la historia de manera fotográfica (visual).

Toda obra tiene un sentido que le es propio, una estética.

Así como el Director a través de la puesta en escena busca desarrollar ese estilo, el D.F debe encontrar y desarrollar la estética adecuada para esa historia.

La luz, el color, la exposición, la elección de los objetivos y el negativo son herramientas que hay que dominar. pero no en términos técnicos solamente, sino para aplicarlos con un sentido e intención precisos, ya que el distinto uso de esos elementos técnicos conlleva distintas formas de expresar emociones.

Y en definitiva este es el trabajo del D.F: Transformar una idea en imagen que transmita emociones, estados de ánimo y sentimientos logrando además que, a pesar de las variaciones a lo largo del film, se mantenga una unidad de estilo.

La Fotografía de un film no debe interferir ni sobresalir, sino que debe integrarse completamente a la película.

Así como en la pintura no se puede separar el tema de la forma (color, textura, composición, luz, etc). La imagen cinematográfica debe estar al servicio de la historia. La estética debe ser apropiada para el tema.

La pintura es un referente fundamental para el D.F pero también es importante en función de la Dirección de Arte, Vestuario y el Director ya que sirve como punto de partida y guía para encontrar un estilo común.

El D.F debe convertirse en la mano derecha del Director, interpretando sus ideas y a partir de allí encontrar, desde lo visual, la mejor forma de contarlas.

El conocimiento técnico es fundamental, pero sin una concepción estético-visual apropiada no es fotografía sino un mero registro y lo que es peor, se aparta de la idea central, se interfiere la narración y se desvirtúa la historia.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Dirección de Fotografía

Cátedra: Pucheta Otmar (Ex Pia)

Promoción: Directa

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2008

Curso: Cuatrimestral

OBJETIVOS

En base a la concepción de la Dirección de Fotografía dentro de la actividad audiovisual, la cátedra propone el siguiente plan de trabajo tendiente a que el alumno desarrolle los conocimientos teóricos - prácticos necesarios:

- Incorporar en el alumno los conceptos de conciencia visual, estructura fotográfica y unidad de estilo de un film; y como trasladarlos a la realización audiovisual (en término de imagen)
- Generar la conciencia de la necesidad de una relación Director- Director de F Director de Arte en la búsqueda de un estilo común.
- Incentivar el desarrollo de una cultura plástico-visual a través de los distintos movimientos pictóricos y como estos pueden ser utilizados como referente de la imagen cinematográfica.
- Incorporar conocimientos teóricos - prácticos de los elementos técnicos fotográficos (cámara cine, emulsiones, laboratorio, elementos de iluminación) y realizar prácticas fotográficas (en filmico 16 mm) a partir de consignas pre- establecidas que busquen dar a la imagen un sentido dramático.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Dirección de Fotografía

Cátedra: Pucheta Otmar (Ex Pia)

Promoción: Directa

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2008

Curso: Cuatrimestral

CONTENIDOS

UNIDAD 1

EL D.F Y LA NARRACION AUDIOVISUAL

La estructura fotográfica - Unidad de Estilo - El D.F Y el Director - D.F Y Dirección de Arte
La imagen (contraste - textura - color - profundidad - figuración y composición)

UNIDAD 2

LA PINTURA Y LA IMAGEN CINEMATOGRAFICA

La pintura y la luz - Movimientos pictóricos - Renacimiento - Pintores Holandeses
El Barroco - Rembrandt - Caravaggio - El Bosco - Impresionistas - Expresionistas
Tema y Tratamiento - La luz y la Paleta de color - La pintura como referente de la imagen cinematográfica.

UNIDAD 3

LOS D.F Y SU OBRA

Vittorio Storaro - Gordon Willis - Darius Khondji - Nestor Almendros - Michael Ballhaus-
Eduardo Serra

UNIDAD 4

LA CAMARA DE CINE

Tipos y formatos - Cámara 16 mm - Componentes - Funcionamiento - Carga y descarga- Pruebas de cámara
La óptica de cámara - Parámetros - Profundidad de campo real y aparente DHF - Calculo del tamaño de
imagen - Elección del objetivo - Valoración fotográfica

UNIDAD 5

LA Película y EL LABORATORIO

Sensibilidad - Grano - Latitud - Contraste - Tipo de Emulsiones - Elección de la Película - Revelado
Copia A 1 luz y Dosificado - Sensitometría - Función del D.F y relación con el Laboratorio.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Dirección de Fotografía

Cátedra: Pucheta Otmar (Ex Pia)

Promoción: Directa

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2008

Curso: Cuatrimestral

UNIDAD 6
FUENTES DE LUZ Y ACCESORIOS

Luz natural y artificial - Cantidad y calidad de luz - Tipos: Tungsteno - Halógenas - Arco Voltaico - HMI- Par- Grupo Par (Diferencias Técnico- Expresivas) Luz Directa - Rebotada - Difusa - Calculo de luz - Angulo de cobertura y distancia Temperatura Color

UNIDAD 7
LA EXPOSICION

Variables de Exposición - Fotometria - Tipos de Fotómetros - Exposición por Sistema Zonal (Exposición correcta - Subexposición y Sobreexposición) - Forzado - Sistema Zonal y Curva Sensitometrica.

UNIDAD 8
PUESTA DE LUZ

Elección de un estilo - Realismo - Expresionismo - Pictorialismo - Luz Rembrandt- Luz Dura - Luz Blanda - Luz Plana - La Profundidad de La luz y el espacio Cinematográfico - La luz y el color- Primeros planos - Continuidad de luz

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Dirección de fotografía
Cátedra: Pucheta (ex Pía)
Titular: Otmar Macchi Pucheta
J.T.P: María Laura Vázquez

Año académico: 2008
Curso: cuatrimestral
Carga horaria: 4 hs. cátedra

Guía de trabajos prácticos

Trabajo práctico N° 1

Tema: La pintura- análisis visual

Objetivos: Incentivar el desarrollo de una conciencia y cultura visual.

Pautas: A partir de 3 obras pictóricas propuestas por la cátedra el alumno deberá realizar un análisis del mismo cumpliendo con las siguientes consignas:

-Tema de la pintura, autor y época.

-Análisis de la composición, luz, paleta de color y textura; su significación en la obra.

**Es aconsejable que en este punto se haga una búsqueda profunda en bibliografía del tema y con toda esa información, más el bagaje de conocimientos adquiridos previamente en otras materias como: estética, sociología, estructura narrativa, etc. Interpretar como estas herramientas actúan en la significación de la obra.*

-Correlacionar el cuadro elegido con el autor (estilo, movimiento pictórico y resto de su obra), estableciendo conclusiones sobre su representatividad, etapa y condiciones generales.

Implementación: El trabajo será presentado en una carpeta con las siguientes condiciones.

- Presentación: pintura y autor analizado, nombre y apellido.
- Reproducción de la obra analizada (lograr una buena calidad de impresión)
- Análisis de la pintura según las pautas arriba señaladas en una extensión aproximada a 2 páginas.

Fecha de entrega: 30-04-2008*

*La fecha de entrega de los TP es inamovible, por cuestiones operativas de la cátedra es muy importante cumplir con este requerimiento.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Dirección de fotografía
Cátedra: Pucheta (ex Pía)
Titular: Otmar Macchi Pucheta
J.T.P: María Laura Vázquez

Año académico: 2008
Curso: cuatrimestral
Carga horaria: 4 hs. cátedra

Guía de trabajos prácticos

Trabajo práctico N° 2

Tema: La pintura y la imagen cinematográfica.

Objetivos:

Incentivar la correlación y referencia de la pintura en la fotografía.

A partir de la pintura analizada en el TP 1, el alumno deberá elegir una película o escena de película que guarde alguna correlación fotográfica con la pintura y analizarla comparativamente.

Pautas:

-Pintura, autor y época.- Película, director, DF, año. (breve)

-Análisis fotográfico de la escena elegida, considerándola en función de la película.

**Textura, paleta de color, clave, cámara, arte, etc.*

-Correlacionar la fotografía de la escena con la pintura, estableciendo los puntos de contacto.

Implementación: El trabajo será presentado en la misma carpeta junto con el TP N°1

- d. Presentación: pintura y autor analizado, película y DF, nombre y apellido.
- e. Reproducción de los still de video analizados.
- f. Análisis fotográfico de la escena según pautas arriba señaladas.

Fecha de entrega: 21-05-2008*

*La fecha de entrega de los TP es inamovible, por cuestiones operativas de la cátedra es muy importante cumplir con este requerimiento.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Dirección de fotografía
Cátedra: Pucheta (ex Pía)
Titular: Otmar Macchi Pucheta
J.T.P: María Laura Vázquez

Año académico: 2008
Curso: cuatrimestral
Carga horaria: 4 hs. cátedra

Guía de trabajos prácticos

Trabajo práctico N° 3

Tema: Recreación fotográfica de una pintura

Objetivos: Generar la capacidad de tomar referentes en la pintura y aplicarlos a la imagen cinematográfica, manejando los elementos técnicos para lograrlo.

Pautas: A partir de la pintura del TP N° 1 el alumno deberá realizar una fotografía que cumpla con las siguientes condiciones:

- Captar el espíritu fotográfico de la obra.

-Recrear las características fotográficas de la pintura (Clima, clave tonal, paleta de color, contraste, uso de las fuentes lumínicas, textura y composición.

**Esto no significa copiar rotundamente la obra, sino crear una nueva obra de arte (una foto) en la cual el espectador no solo pueda leer una fuerte influencia de un determinado pintor, sino también pueda ver un sentido propio a esta nueva obra.*

Implementación: El trabajo será presentado en la misma carpeta con los TP anteriores.

- g. Presentación: pintura y autor analizado, nombre y apellido.
- h. Copia en papel fotográfico de la imagen realizada.
Descripción del criterio utilizado y como ha sido trabajado fotográficamente para lograrlo.
- j. Bocetos o dibujos del proyecto y otras fuentes de inspiración (literatura, música, etc.)
- k. Fotografía: la toma fotográfica será realizada en negativo color, una vez elegida la foto, el paso final será pasarla a diapositiva. Esta diapositiva será el formato de entrega del TP cumpliéndose así el mismo camino que lleva un film en su etapa de posproducción.

Fecha de entrega: 11-06-2008*

*La fecha de entrega de los TP es inamovible, por cuestiones operativas de la cátedra es muy importante cumplir con este requerimiento.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Dirección de fotografía
Cátedra: Pucheta (ex Pía)
Titular: Otmar Macchi Pucheta
J.T.P: María Laura Vázquez

Año académico:
Curso: Cuartos
Carga horaria: 4 hs

Guía de trabajos prácticos

Trabajo práctico N° 4 Final

Tema: Cortometraje.

Objetivos:

Integrar y aplicar los conocimientos de fotografía, pintura y cine (arte en grafi.) adquiridos a lo largo de la cursada.

Desarrollar la capacidad de trabajo en grupo, la asignación de roles y el cumplimiento de las consignas en sentido profesional

Este trabajo tiene las características del examen final de la materia, es de carácter grupal y consiste en realizar un cortometraje.

Pautas:

-Temática y género libre

-Duración: 2 a 3 minutos.

-Es conveniente incluir tomas exteriores e interiores día y noche.*

**No es excluyente y dependerá de cada proyecto un particular, es por esto importante presentar la carpeta con el guión para ser analizada por la cátedra.*

-Grupo de 6 personas por trabajo.

Implementación:

El trabajo será presentado de la siguiente forma:

- i. **Carpeta:** Título, formato, nombre y apellido de los integrantes del grupo, un mail de contacto.
 - Sinopsis del corto.
 - Estructura fotográfica planteada y otras fuentes de inspiración (artistas, obras, literatura, etc.)

- m. **Cortometraje:** DVD con arte de tapa en el que se incluyan los miembros del grupo y una ficha técnica.

Fechas de entrega: Carpeta 02-07-2008*

Cortometraje: 16-07-2008*

*La fecha de entrega de los TP es inamovible, por cuestiones operativas de la cátedra es muy importante cumplir con este requerimiento.