

 Planeta

EL CINEMATÓGRAFO

INVENTOS: EXTENSIÓN DE LOS SENTIDOS

EL CINEMATÓGRAFO

© 2019 - Diagramación y diseño por: Jessica Castaneda
Edición: Jessica Castaneda

Primera edición.
ISBN 974-492-416-9527-0 (softcover)
Editorial Planeta
Impreso por: Editorial Planeta, S.A.
Tiraje: 600 ejemplares.

Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro en cualquier forma o por cualquier medio sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización y otros métodos, sin el permiso previo y escrito del titular del copyright. Obra registrada en derecho de autor, ley 64 del 10 de octubre de 2012.
Panamá, República de Panamá.

Planeta
2019

EL CINEMATÓGRAFO

INVENTOS: EXTENSIÓN DE LOS SENTIDOS

PREFACIO

¿Alguna vez has visto una película y te has tropezado con una toma tan asombrosa que pensaste, “¡Wow, eso fue maravilloso!”? Bueno, detrás de ese hermoso ángulo había un cinematógrafo. Tal vez no necesariamente operando la cámara pero sí “pintando” la imagen de la película.

El cine ha sido una de las creaciones que más ha marcado la vida del ser humano. En este libro se explicará el largo camino que ha convertido la cinematografía en un arte, y la importancia que ha tenido el cinematógrafo en convertir este sueño en una realidad.

CONTENIDO

PREFACIO	4
CONTENIDO	5
EL CINEMATÓGRAFO	6
EL ROL EN EL CINE	10
EVOLUCIÓN	12
LA FOTOGRAFÍA	14

EL CINEMATÓGRAFO

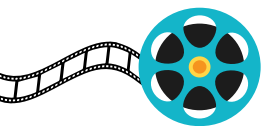
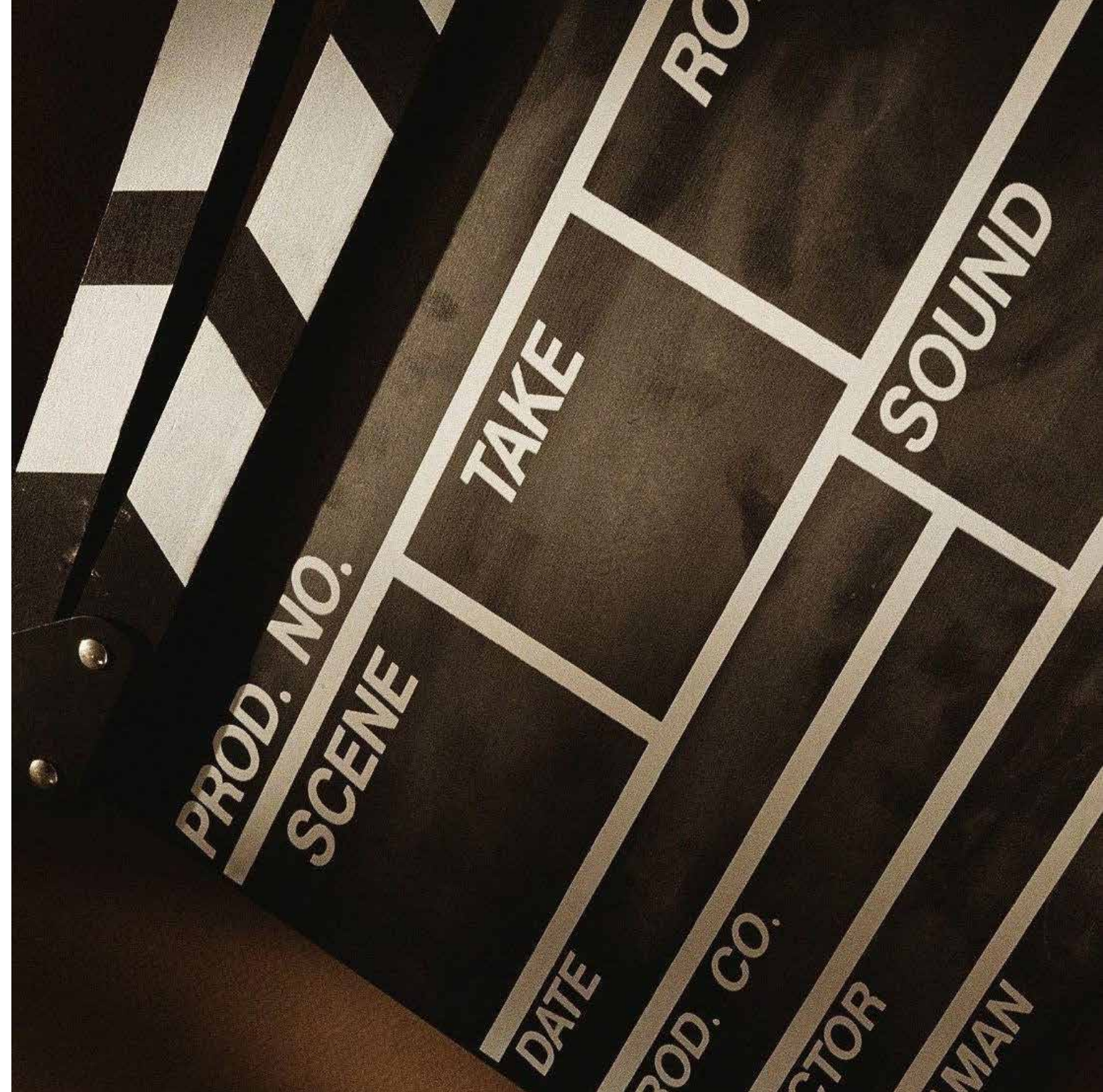
El director de fotografía o cinematógrafo es la persona encargada de filmar la película. Es el jefe de la cámara y los departamentos de iluminación, y como tal, tiene un gran papel en la realización de cualquier película.

Tan pronto como en la preproducción, el cinematógrafo tiene que tomar algunas decisiones cruciales sobre la apariencia de una película: ¿será en color o en blanco y negro? ¿Están filmando digitalmente o con cinta de filmación?

Si se usa color, ¿serán los colores vibrantes y saturados o se desvanecerán y serán “opacos”? ¿La cámara será omnisciente y estará donde sea que deba estar, o estará vinculada a un personaje, siempre mostrando su punto de vista? ¿Van por un tono más realista, o expresionista?

Las películas no son obras de teatro. El poder de la cinematografía consiste en evocar emociones de deleite, tristeza, humor y miedo a través del dominio de una sintaxis cinematográfica que se ha desarrollado durante más de un siglo.

Los tamaños de tomas, los ángulos y los movimientos son el corazón de un excepcional trabajo de cámara que, combinado con una iluminación diseñada para realzar las emociones, forma la esencia de la cinematografía.

EVOLUCIÓN DE LA CÁMARA

1814
OBSCURA

1837
DAGERREO
TIPO

1888
CINTA

1935
35 MM

1939
75 MM

1941
SLR

1948
POLAROID

1980
COMPACTA

1990
DIGITAL

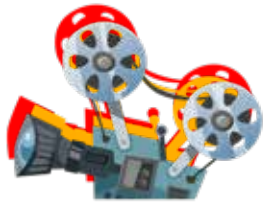
2000
CANON

2010
SMART
PHONE

EL ROL EN EL CINE

El rol principal de un cinematógrafo es comunicar el guión visualmente con la audiencia en mente. Es la narración visual en su mejor momento. Desde el punto de vista operativo, el cinematógrafo es la persona que realmente filma la película, la serie de televisión o el comercial. Pero hay más que eso. También es el jefe de los departamentos de iluminación.

Los mejores directores de fotografía trabajan en estrecha colaboración con el Director para ayudarlo a realizar su visión creativa, a través de la composición, el encuadre, la iluminación y el movimiento de la cámara.

PRE-PRODUCCIÓN

En el mundo del cine, los cineastas pueden describirse de diferentes maneras. Todo depende de cómo interactúan con la cámara. Si están operando la cámara, son un cinematógrafo. Si están instruyendo a otra persona para que opere la cámara y se centren más en el aspecto general de la toma, son un Director de Fotografía. El trabajo de un cineasta comienza mucho antes de que se grabe un cuadro de video.

Es aquí donde el Director de fotografía tiene que tomar algunas decisiones cruciales sobre la apariencia de una película: ¿Preguntas como si filmar en digital o en película? ¿Qué tipo de cámara es la mejor opción para captar la visión del Director? ¿Deberían disparar en color o en blanco y negro? Si se usa el color, ¿serán los colores saturados o difuminados?

PRODUCCIÓN

La cinematografía es una de las facetas más complejas y desafiantes de la realización cinematográfica, especialmente durante la fotografía principal, cuando todo se pone ajetreado. El Director de fotografía no solo tiene el equipo más grande en el set, sino que también tiene que estar en comunicación continua con el Director y el Diseñador de producción para asegurarse de que todos estén en la misma página con el aspecto de la película.

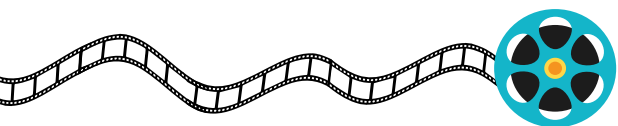
Para cada escena, el cinematógrafo decide la mejor combinación de cámaras, filtros y lentes, así como dónde se colocarán las cámaras, cuál será la iluminación y cuándo se tomará la escena. En varias películas grandes, varios directores

de fotografía pueden supervisar diferentes configuraciones de cámara. Otros pueden servir como directores de segunda unidad, antecedentes de tiro o ubicaciones sin los actores.

POST-PRODUCCIÓN

Una vez que todo está filmado, el trabajo del cinematógrafo está hecho en gran parte. Con la gran mayoría de los proyectos capturados en formatos RAW digitales, manipular la exposición y el color es más fácil que nunca, lo que reduce la participación de la Cinematografía en la publicación. Si bien los editores y los coloristas son dueños de su oficio, sigue siendo una buena idea quedarse para asegurarse de que la película conserva el aspecto previsto por usted y el director.

EVOLUCIÓN

EN BLANCO Y NEGRO

Desde su nacimiento en la década de 1880, las películas eran predominantemente monocromáticas. Contrariamente a la creencia popular, el monocromo no siempre significa blanco y negro; significa una película filmada en un solo tono o color. Dado que el costo de las bases de películas teñidas fue sustancialmente mayor, la mayoría de las películas se produjeron en blanco y negro monocromático.

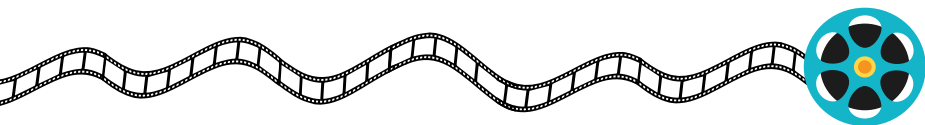
Incluso con el advenimiento de los primeros experimentos de color, el mayor gasto de color significó que las películas se fabricaron principalmente en blanco y negro hasta la década de 1950, cuando se introdujeron procesos de color más baratos, y en algunos años el porcentaje de películas filmadas en color superó el 51%. En las próximas décadas, el uso de la película de color aumentó enormemente.

A COLOR

Después de la llegada de las películas, se invirtió una enorme cantidad de energía en la producción de fotografías en color natural. La invención de la imagen hablada aumentó aún más la demanda para el uso de la fotografía en color. Sin embargo, en comparación con otros avances tecnológicos de la época, la llegada de la fotografía en color fue un proceso relativamente lento.

Las primeras películas no eran en realidad películas en color, ya que después se filmaron en blanco y negro o en color a máquina.

EN LA FOTOGRAFÍA

Las diferencias entre la fotografía y la cinematografía son muchas. Una sola fotografía puede ser una obra completa en sí misma, pero un cinematógrafo trata las relaciones entre tomas y entre grupos de tomas. Un personaje principal, por ejemplo, puede aparecer inicialmente en una pantalla irreconocible en las sombras y casi en la oscuridad como una sola toma, podría ser una mala fotografía, pero cinematográficamente conduce a otras tomas que revelan al hombre y le dan estilo e integración a la película.

La cinematografía también es mucho más colaborativa que la fotografía. El director de fotografía debe planificar su trabajo con el productor, el director, el diseñador, los técnicos de sonido y cada uno de los actores. El equipo de cámara en sí puede ser complejo, especialmente en una película; el director de fotografía supervisa a un segundo camarógrafo (u operador

de cámara), quien maneja la cámara; un operador asistente (el tirador de enfoque), cuya función principal es ajustar el enfoque; un asistente conocido como el cargador de la chapaleta, o el chico de la chapaleta, que sostiene la pizarra al comienzo de la toma, carga las revistas con película y mantiene un registro de las imágenes y otros detalles; y las “empuñaduras”, que transportan o empujan alrededor del equipo y establecen pistas para la plataforma de la cámara.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS TÍTULOS

<http://www.elementsofcinema.com/cinematography/cinematography-basics/What-Does-a-Cinematographer-Do?>
Gabe Moura
2 de junio del 2014

<https://www.moviemogul.tv/blog/2017/8/9/the-role-of-a-cinematographer-in-filmmaking>
The Role of a Cinematographer
Kent Youngblood
9 de agosto del 2017

La cinematografía se convirtió gradualmente en un arte de renombre mundial. Muchos cineastas han pasado al papel de “dirigir”. Por supuesto, el arte no se limitó al cine y llevó al mejor talento detrás de la cámara a la industria de la televisión también. Incluso con los desarrollos en iluminación, la improvisación en técnicas y el advenimiento de la fotografía digital, la persona que sostiene y desplaza la cámara sigue siendo lo más importante.

LISTA DE OTROS TÍTULOS

INVENTOS: EXTENSIÓN DE LOS SENTIDOS

EL RELOJ - EL TELESCOPIO - EL MICROSCOPIO
LA RADIO - LA TELEVISIÓN - LA BRÚJULA
LOS RAYOS X - LA IMPRENTA - EL TELÉFONO
LOS COHETES Y TRANSBORDADORES

ISBN 974-492-416-9527-0

