

Programa

Yo El Cine

por Luis Aller

bande à part
film school barcelona

YO EL ENCUADRE EN EL CINE

“Hay que mostrar el viento invisible por el agua que salpica a su paso.”
Robert Bresson

Encuadrar implica decidir lo que se ve en la pantalla, cómo se ve, desde dónde se ve, cómo se organiza lo que se ve... y también lo que no se ve.

Estudia el Encuadre, la Escala, el Ángulo, la Composición, el Punto de Vista... de las mejores secuencias de la historia del Cine y aprende cine con tus directores favoritos. Chaplin, Tourneur, Eisenstein, Capra, Murnau, Welles, Kubrick, Walsh, Stroheim, Ford, Eastwood, Preminger, Naruse, Loach, McCarey, Bresson... y muchos más.

-El Encuadre: Introducción y conceptos fundamentales. Cuadro. Formato.

- La Escala: Valores expresivos y narrativos de la escala.
- Posibilidades del plano general.
- Posibilidades del plano detalle.
- La multiescala.
- Multiescala y progresión de escalas.
- El ángulo: ángulos horizontales y ángulos verticales.
- La composición: posibilidades creativas, intercepciones.
- Encuadres estáticos y cinéticos.

-La composición: horizontales y verticales, segmentos, convergencias y divergencias.

-La utilización de las ópticas de cámara.

-El punto de vista y el encuadre.

-Encuadres relacionados: dentro de una secuencia, entre secuencias y de principio a fin de una película.

YO LA LUZ Y EL COLOR EN EL CINE

“Hay que lavarse los ojos después de cada mirada”.
Kenji Mizoguchi

Un viaje por la mejor fotografía de cine a través del estudio de películas míticas con las que aprenderás cómo narrar a través de la luz y el color.

Conoce los mejores tandems Director/a-Director/a de Fotografía y el resultado de su trabajo: INGMAR BERGMAN-SVEN NYKVIST, FRANCIS FORD COPPOLA-GORDON WILLIS, FRITZ LANG-MILTON KRASNER, WILLIAM WYLER-GREGG TOLAND, JACQUES TOURNEUR-NICHOLAS MUSURACA, SAMUEL FULLER-STANLEY CORTEZ, KING VIDOR-LEE GARMES, CAROLINE CHAMPETIER-ANN-MARIE MIÉVILLE... Y muchos más.

- Introducción a la Luz y el Color.
- Luz y Blanco y Negro.
- Tono y Atmósfera.
- Tipos de Luz: Justificada y No Justificada.
- Tipos de Luz: Luz Dinámica.
- Tipos de Luz: Luz Dramática.
- Tipos de Luz: Luz Narrativa.
- Tipos de Luz: Luz Expresiva.

-Más allá de la Sombra: Luz Imprescindible, Luz Natural, Luz Dada, La Luz del Mal, Color en Blanco y Negro.

-Formas de la luz.

-Sistemas de imágenes.

-Color: Conceptos generales: Dominancia, Cromodominancia, Justificación.

-Posibilidades Expresivas del Color.

-Color Narrativo.

-Gafas de Luz.

-Controlar el Color.

YO ♥ LOS MOVIMIENTOS DE CÁMARA EN EL CINE

*“Si al cine se le llama motion picture es por algo,
es preciso que haya movimiento.”*

Raoul Walsh

Estudia cómo escriben con la cámara los grandes directores a través del análisis de los mejores momentos del cine. Descubre los diferentes tipos de movimientos de cámara (Panorámica, Travelling, Grúa...) y cómo se utilizan para conducir la mirada del espectador y para trabajar el montaje interior al plano.

Algunas películas que estudiarás en este epígrafe: It's a wonderful life, ¡Qué bello es vivir!, Frank Capra (1946), The big heat, Los sobornados, Fritz Lang (1953), How Green was my valley, Qué verde era mi valle, John Ford (1941), Persona, Ingmar Bergman (1966), Der amerikanische Freund, El amigo americano, Wim Wenders (1977), Touch of Evil, Sed de mal, Orson Welles, (1958), Vertigo, Alfred Hitchcock (1958), La signora di tutti, Max Ophüls (1934), Husbands and wives, Maridos y mujeres, Woody Allen (1992), The last picture show, La última película, Peter Bogdanovich (1971), The apartment, El apartamento, Billy Wilder (1960), Gertrud, Carl Theodor Dreyer (1964), Laura, Otto Preminger (1944), Blue velvet, Terciopelo azul, David Lynch (1986), White heat, Al rojo vivo, Raoul Walsh (1949), Pierrot le fou, Pierrot el loco, Jean-Luc Godard (1965), Dom za vesanje, El tiempo de los gitanos, Emir Kusturica (1988)...

-Introducción a los Movimientos de Cámara.

-Movimientos de Cámara: Tipologías.

-Movimientos de Cámara: Evolución Histórica.

-Movimientos de Cámara: Sucesividad vs Simultaneidad.

-Movimientos de Cámara: Conducir la Mirada.

-Movimientos de Cámara Relacionados.

-Movimientos de Cámara Activadores.

-Escribir con la Cámara.