

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV CONVOCATORIA OCTUBRE 2022

Composición y Encuadre para contar una historia con imágenes

La EICTV convoca al curso ON LINE “*Composición y Encuadre Para Contar Una Historia Con Imágenes*” impartido por el prestigioso Director de Fotografía Claudio Nápoli desarrollando un recorrido teórico/práctico sobre la historia de la composición en arte, fotografía, graphic novel y películas, y reflexionar sobre cómo el encuadre influye en contar una historia

Fechas: 3 al 12 de Octubre de 2022

Duración: Curso establecido en unas 10 horas.

Horario: de las 19 a 21hs horario de España.

Modalidad: ON LINE por ZOOM

Matrícula: € 300

Normas de concurrencia y permanencia: Conocimientos generales de historia del arte, fotografía y cinema. Una idea clara del trabajo del Director de Fotografía y/o Operador de Cámara en la creación de una narrativa visual.

Docente:

Claudio Nápoli/ Italia/ Director de Fotografía.

Composición y Encuadre (10 horas)

Objetivos

Para La finalidad de este taller es ofrecer un recorrido teórico/práctico sobre la historia de la composición en arte, fotografía, graphic novel y películas, y reflexionar sobre cómo el encuadre influye en contar una historia, todo siempre relacionado con el cine, de manera de encontrar constantemente referencias de imágenes entre todas las formas representativas antes del cine hasta las últimas películas del año pasado. Para los Directores de Fotografía es importante tener presente y hacer suyo este tipo de cultura visual, así gracias a este catálogo inconsciente y su experiencia puedan ayudar y proponer a los realizadores como rodar un escena a partir de un texto escrito.

Metodología:

Proponemos 5 clases teóricas de 2 horas de duración con algunos ejercicios prácticos a realizarse entre clase y clase. Las clases serán impartidas por la plataforma zoom. La composición en la fotografía es a nivel visual la “madre” de la

imagen cinematográfica. En estos encuentros se analizarán grandes ejemplos de la fotografía de retrato, de reportaje y de espacios urbanos y su importancia en el tema de la composición y del encuadre cinematográfico. Siempre buscando referencias y relaciones entre diversas artes visuales con la cinematografía clásica y actual.

Calendario

- **Lunes 3: Videollamada** - Presentación del taller a los estudiantes. Clase 1 - "Composición en la historia del arte"
- **Miércoles 5 : Videollamada.** Clase 2 - "Composición en la Arquitectura, Fotografía y Graphic Novels"
- **Viernes 7: Videollamada** Clase 3 - "Ópticas, Aspect Ratios y Planos en la Composición Cinematográficas"
- **Lunes 10: Videollamada** - Clase 4 - "La Composición y el Encuadre en el Cine"
- **Miércoles 12: Video llamada** -Clase 5 - "La Composición en Movimiento, Documentales y nuevas tendencias" - **Despedida y cierre del taller. Conclusiones.**

C O N T E N I D O

Clase 1 - "Composición en la historia del arte"

Analizar a través de varios ejemplos en la historia del arte la composición, los balances en una imagen, desde la bidimensionalidad a la perspectiva, formatos distintos, abstracción y formas en el arte más moderno. La composición en el arte en escenas, retratos, naturaleza, arquitectura y colores. Encontrar y enseñar relaciones e influencia en el encuadre cinematográfico.

Clase 2 - "Composición en la Arquitectura, Fotografía y Graphic Novels"

Analizar los conceptos de composición, balance y equilibrio en los espacios arquitectónicos en varias épocas y su relación con el encuadre cinematográfico en varias películas y analizar cómo se puede aprovechar de encuadrar con espacios urbanos o interiores gracias a las estructuras, líneas, llenos y vacíos que tendremos

en frente. Explorando también grandes ejemplos del cine que han aprovechado de estos temas: Las películas de Peter Greenaway. Las películas experimentales de los años 20/30 del siglo pasado describen las ciudades modernas como Vertov, Ruttman, Jacques Tati, Le Corbusier, entre otros ejemplos.

Se analizarán grandes ejemplos de la fotografía de retrato, de reportaje y de espacios urbanos y su importancia en el tema de la composición y del encuadre cinematográfico. Exploramos también la importancia en la Graphic Novel de contar una historia por imágenes, la organización de los cuadros y lo de ser prácticamente un storyboard. Ejemplos de películas basada en graphic novels desde Marvel, Superhéroes, hasta proyectos más artísticos y de autor como son Enki Bilal, Shaun Tan *The Arrival* y otros.

Clase 3 - "Ópticas, Aspect Ratios y Planos en la Composición Cinematográficas"

El objetivo de esta clase es empezar a considerar los tres elementos técnicamente y teóricamente que nos permiten encuadrar: un determinado objetivo en un formato que valor de plano me puede dar para expresar una narrativa visual.

Hablar de tipos de ópticas, de convenciones y características que nos hacen usar una u otra en el cine. Conectar el tema de las ópticas utilizadas con los formatos en analógico y digital y reconocer ejemplos en películas y de qué manera utilizarlas para crear un efecto o una sensación.

Cómo la forma del cuadrado y del rectángulo ha influido en el encuadre, qué formas y restricciones fueron dictadas por los soportes técnicos: perforaciones, con y sin banda sonora magnética, sistemas panorámicos anamórficos o no, visión panorámica, etc. Qué relaciones de aspecto en analógico era lo que podía lograrse con el soporte.

La cinematografía digital te hace componer con marcos de metadatos en todas las proporciones posibles que desees. Cómo se toman estas decisiones y cómo reconsideramos el encuadre a partir de ejemplos reales de *Lighthouse*, *Hateful Eight*, *Gran Budapest Hotel*, *Beautiful*, *Cold War*, 9:16, 2:1, filmación vertical, cuadrada, etc. Analizaremos Cómo CU, MCU, Wides, OTS y dos tomas se pueden componer y por qué en diferentes contenedores / relación de aspecto.

Clase 4 - "La Composición y el Encuadre en el Cine"

Compartiendo muchas imágenes y clips de películas analizar plenamente los elementos fundamentales de la composición en la narrativa visual cinematográficas. Observando cómo es constante seguir una convención o regla clásicas, también veremos ejemplos de cómo romperlas con intención:

Reglas de los tercios, la proporción áurea, el utilizar el *chiaroscuro*, crear contrastes de balances y dirigir la visión. Encuadrar pensando en el guión, en el entorno, en los personajes, en el estilo y en el tono del proyecto.

Pensar en crear asociaciones y contrastes con emociones, colores, adjetivos y escenografías. Compartiremos muchos ejemplos más clásicos y actuales, por ejemplo: Kubrick, Cine Oriental, Wes Anderson etc.

Clase 5 - "La Composición en Movimiento, Documentales y nuevas tendencias"

En esta clase se analizarán muchos ejemplos de encuadre y composición en secuencia de cine con movimientos de cámara. Cómo mantener una composición constante cuando se mueve la cámara, cuándo y porqué cambiamos el encuadre durante o al final de un movimiento de cámara para comunicar ciertas cosas. Comentaremos desde secuencias famosas de películas como *Shining*, *Atonement*, películas de Martin Scorsese, de Orson Welles, de Robert Altman o Quentin Tarantino para hablar de escenas que se desarrollan con grandes movimientos de grúa, Steadycam.

Analizaremos cómo gestionar el encuadre en situaciones de cámara al hombro con ejemplos particulares como son *Son of Saul* enteramente rodada así en 1:37:1 pasando mezclando todo el tiempo casi un POV y una visión objetiva. Hablaremos de proyectos contemporáneos, como series estéticamente muy interesantes por el encuadre: *Chernobyl*, *Tales from the Loop*, *Little Drummer Girl*, y películas como *Roma* de Alfonso Cuarón y su lenguaje de panorámicas muy narrativas.

En esta clase también se hablará de documentales, y como todo de lo que se ha hablado a lo largo de las clases sea la mejor herramienta para rodar documentales, donde muy a menudo no tenemos situaciones y localizaciones planteadas, y tendremos que tomar decisiones de composición y encuadre instintivamente para contar en la mejor manera la historia que estamos viendo. También presentar ejemplos de Commercials, Music Video y Fashion Films por todas las plataformas, que tengan una visión "cinematográfica" y estrategias para encuadrar en nuevas tendencias y estilos actuales.

Los interesados deberán enviar planilla de inscripción que se encuentra en el siguiente link http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.doc a Orietta Roque, a los correos leoylogan@cubarte.cult.cu y altos.estudios@eictv.co.cu (los documentos deben estar en Word y no deben de pesar más de 1 MB

Síntesis curricular del profesor:

Claudio Nápoli. Director de Fotografía . (Italia)

Claudio Napoli, después de terminar su estudios universitarios en Cinema en la universidad Roma III, se muda a Londres donde una vez terminada su formación a la London Film Academy empieza a trabajar como auxiliar y ayudante de cámara en rodajes Ingleses y internacionales, mientras a la vez comienza a acercarse a varios proyectos como Director de Fotografía. A partir del 2009 también empieza a involucrarse en rodajes en 3D como estereógrafo y técnico de cámaras y rigs estereoscópicos; participando en películas internacionales de gran presupuesto (*Prometheus, The Martian, Transformers*) y también filmando eventos (*London 2012, Rio 2016, Lemans , Wimbledon*).

Actualmente vive y trabaja entre Londres y Barcelona dedicándose a la dirección de fotografía en varios proyectos, que incluyen un largometraje, un largometraje documental y varios cortometrajes; entre su últimos proyectos se destacan trabajos de comerciales por la productora RSA Films por Mini/BMW, Elle UK, Pantene, Music Videos, "Chromatica" un cortometraje en VR/360° estrenado a la Mostra del Cinema de Venecia 2017. VFX Unit en "Spiderman – Far From Home" y "The Great" Hulu Series.

www.claudionapoli.co.uk

<https://www.instagram.com/clan14stills/>

<http://www.imdb.com/name/nm3329980/>

<http://www.linkedin.com/in/clauidionapolicinematographer>