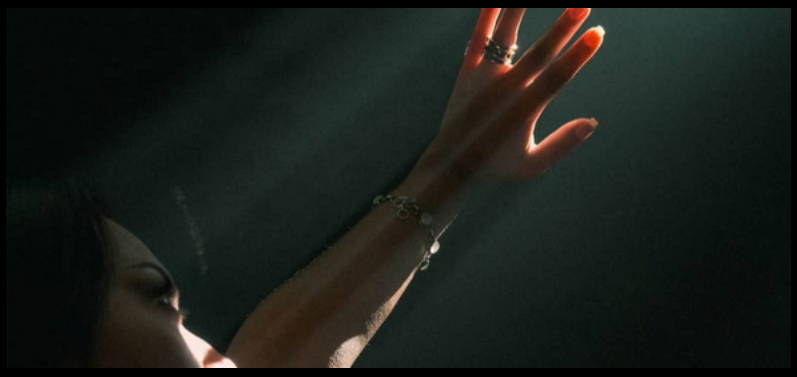
THE LIGHTING LAB

CURSO DE CINEMATOGRAFÍA

Nivel y requisitos

Desde cero. No necesitas conocimientos previos ni software para seguir el contenido teórico.

Formato

Lecciones en vídeo, material visual y dos Film Libraries con análisis de películas.

Cuestionarios de análisis visual

Analizarás imágenes, fotogramas y vídeos para identificar qué comunica cada plano y cómo sus decisiones visuales guían la mirada y provocan una emoción.

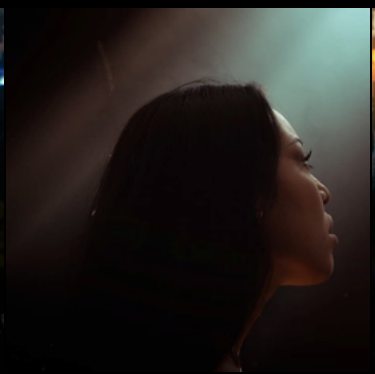
¿Qué aprenderás?

Entrenarás tu ojo para entender cómo el color, la cámara, la iluminación y el encuadre cuentan una historia. Partirás del lenguaje cinematográfico y aprenderás a aplicar sus principios al cine, la fotografía, la animación, los VFX y el CG.

Impartido por Iván M. Benítez Sanz, artista de iluminación y composición.

Temario detallado en la siguiente página.

Temario

Introducción al lenguaje cinematográfico y a su aplicación en cine, animación y CG.

01 Color

- Historia del color en el cine: del Technicolor a la era digital.
- Percepción del color y sistema Munsell: matiz, valor y croma.
- Modelos RGB y CMYK, círculo cromático y mezclas de color.
- Armonías y paletas: monocromática, complementaria, análoga, triádica y con acento.
- Psicología del color, contexto cultural y evolución de la paleta a lo largo de una historia.

Análisis de películas

Her, Matrix, La sociedad de la nieve y más.

02 Fotografía

- Fundamentos de cámara y exposición: apertura, ISO y velocidad de obturación.
- Distancia focal, posición de cámara y perspectiva.
- Ópticas esféricas y anamórficas, profundidad de campo y carácter de la lente.
- Formatos y relaciones de aspecto como decisiones narrativas.
- Movimiento de cámara, continuidad y coreografía del plano.

Análisis de películas

Dune: Parte dos, Oppenheimer, 1917 y más.

03 Iluminación

- Luz natural, práctica y dramática. Motivación, dirección, temperatura y contraste.
- Principios Gestalt, jerarquía visual y separación entre figura y fondo.
- Master lighting y continuidad. Adaptación de la luz a cada plano.
- Siluetas, volumétricas, gobos y control selectivo de la luz.
- Iluminación de personajes: key, fill, rebote, contraluz, Rembrandt y reflejos en los ojos.

Análisis de películas

Blade Runner 2049, El padrino, Barry Lyndon y más.

04 Composición

- Encuadre, peso visual, jerarquía y recorrido de la mirada.
- Regla de los tercios, simetría, proporción áurea y cuándo romperlas.
- Ley de la mirada y regla de los 180° para mantener la orientación espacial.
- Líneas maestras, escala, espacio negativo y equilibrio visual.
- Primer término, sujeto y fondo. Uso narrativo del enfoque y el desenfoque.

Análisis de películas

El gran hotel Budapest, Lawrence de Arabia, Lost in Translation y más.

2 Cinematography Film Libraries

Dos volúmenes de análisis de escenas y propuestas para aplicar sus decisiones visuales en CG.