

HÁGASE LA LUZ

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DE LA DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA CINEMATOGRÁFICA

1-8000

1-8050

2-8750
X-91 2000

2-8750
X-91 2000

3-8050

MARZO 12 A MAYO 22 DE 2008

ORGANIZA: FACULTAD DE ARTES - PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE CINE Y TELEVISIÓN - UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN - BOGOTÁ D.C.

DIRECTOR DEL SEMINARIO: JORGE MARIO VERA - PROYECTO CANADOR PREMIO FORMACIÓN DE PÚBLICOS FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRÁFICO - INFORMES: www.hagaselaluz.com - ciney@umb.edu.co TELEFONO: 340600 EXT 314 - diario del día: Cultivos Casapá Foresta

Fuente para el desarrollo cinematográfico

<http://hagaselaluz.umb.edu.co>

“La Dirección de Fotografía
(cinematografía), es el Arte y la
Ciencia de la autoría visual de
las imágenes en las obras
audiovisuales...” A.S.C

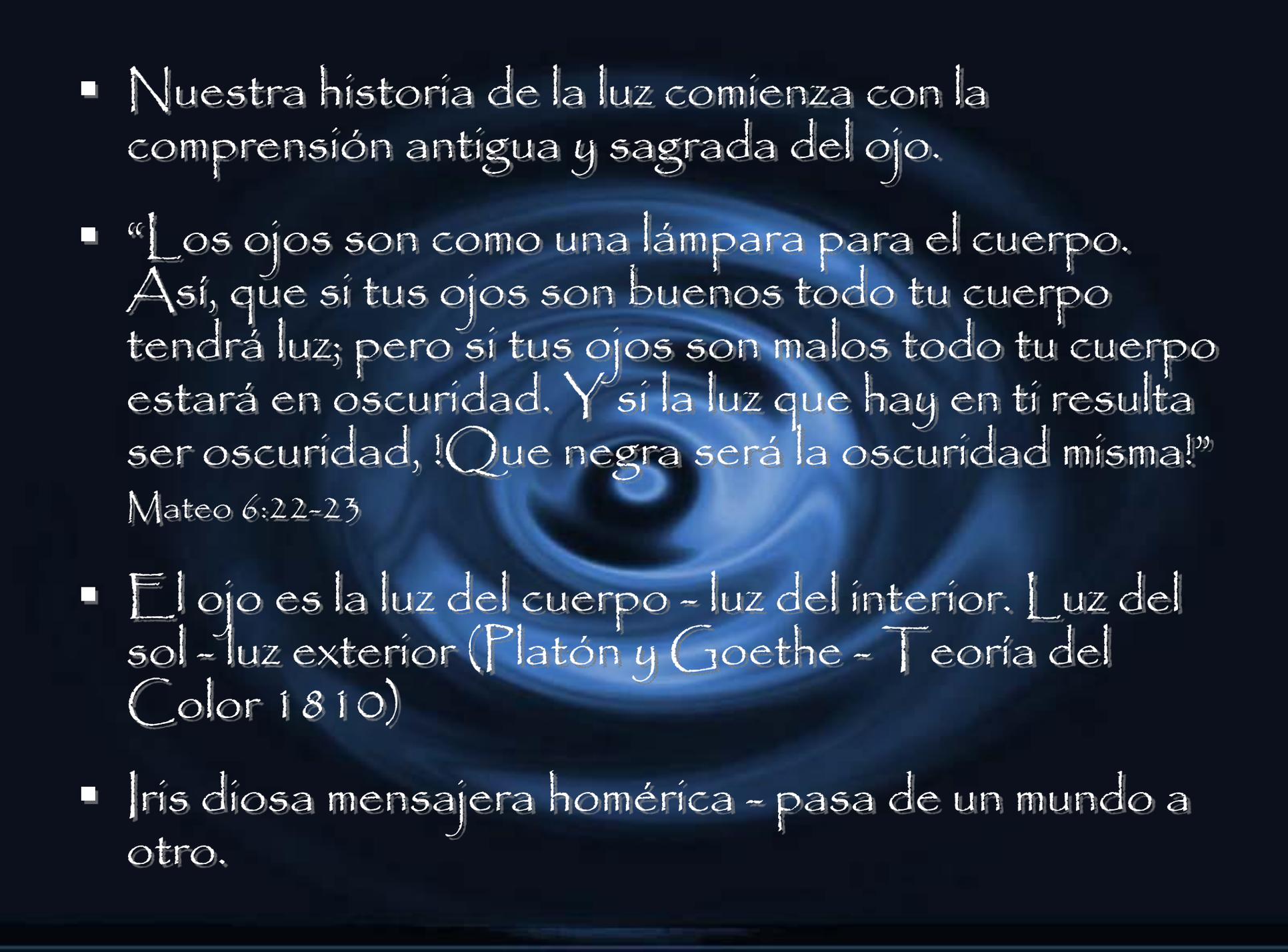
HÁGASE LA LUZ

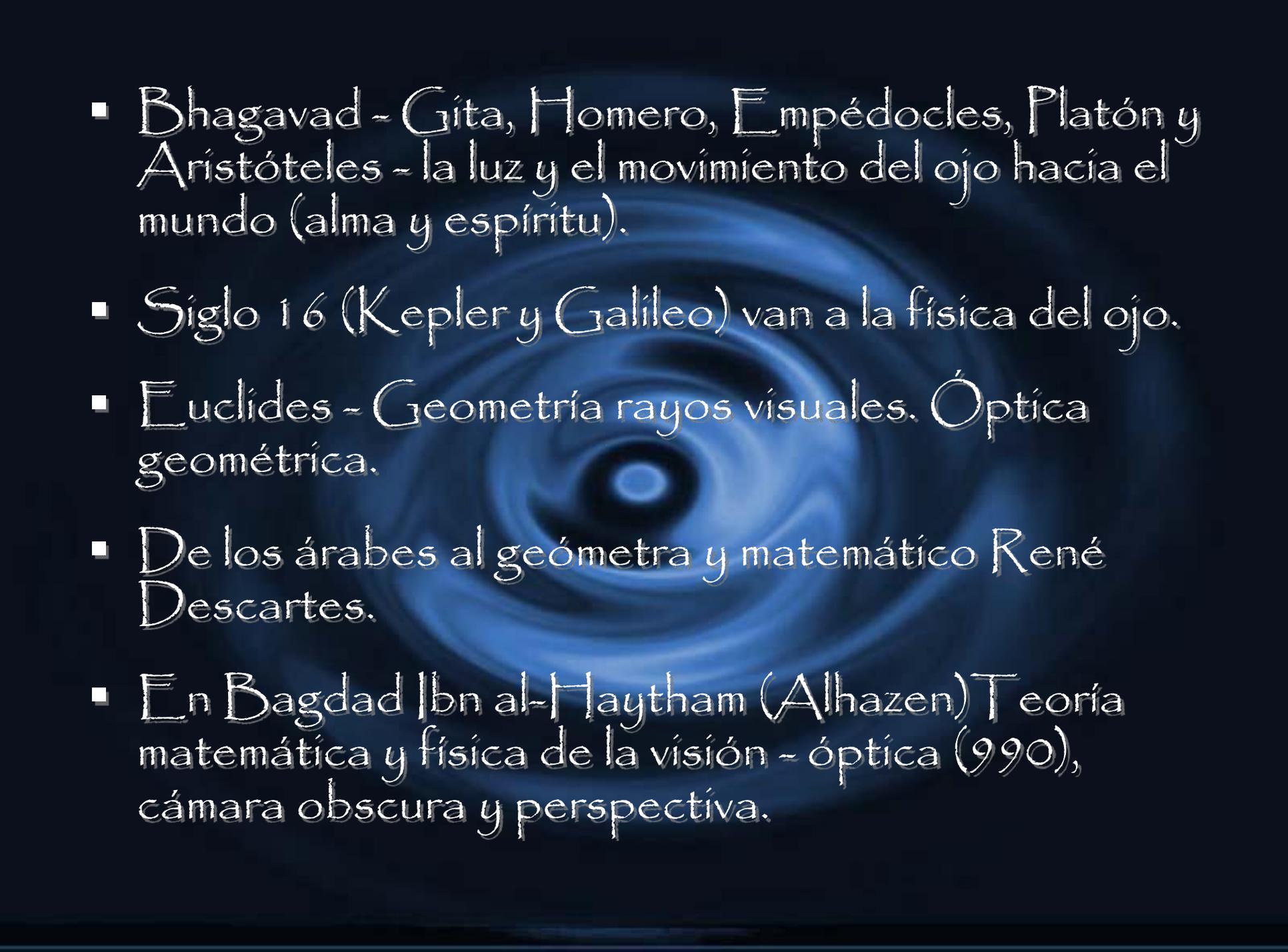
- 1 -

De la luz pictórica a la luz que se mueve, y de la luz que se mueve a la luz pictórica.

LA LUZ

- La luz de la naturaleza y de la mente se entrelazan dentro del ojo y suscitan la visión. Pero cada una de ellas por separado es misteriosa y oscura. Aún la luz más brillante puede escapar a nuestra vista.
- La luz es invisible. Uno solo ve cosas, objetos, nunca luz.
- La luz de la imaginación.
- La luz de la naturaleza y de la mente, nos representan mundos.

-
- Nuestra historia de la luz comienza con la comprensión antigua y sagrada del ojo.
 - “Los ojos son como una lámpara para el cuerpo. Así, que si tus ojos son buenos todo tu cuerpo tendrá luz; pero si tus ojos son malos todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en tí resulta ser oscuridad, ¡Que negra será la oscuridad misma!”
Mateo 6:22-23
 - El ojo es la luz del cuerpo - luz del interior. Luz del sol - luz exterior (Platón y Goethe - Teoría del Color 1810)
 - Iris diosa mensajera homérica - pasa de un mundo a otro.

-
- Bhagavad - Gita, Homero, Empédocles, Platón y Aristóteles - la luz y el movimiento del ojo hacia el mundo (alma y espíritu).
 - Siglo 16 (Kepler y Galileo) van a la física del ojo.
 - Euclides - Geometría rayos visuales. Óptica geométrica.
 - De los árabes al geómetra y matemático René Descartes.
 - En Bagdad Ibn al-Haytham (Alhazen) Teoría matemática y física de la visión - óptica (990), cámara obscura y perspectiva.

- Reflexión de la luz: No podemos mirar lapso tiempo al sol sin dolor.

Si la luz fluye desde el ojo ¿cómo puede haber dolor?

Pos - imágenes que permanecen en la retina.

- Cuatrocientos años después, Leonardo Da Vinci sugirió que el ojo mismo es una cámara obscura.

- En el siglo XVII Johannes Kepler explicó geométricamente la óptica del ojo y la visión (impresión de la luz y formación de la imagen sobre la retina), pero la imagen estaba invertida.

- Anatomía del ojo y óptica visual: Filosofía de la percepción de René Descartes.
- Siglo XX: Neurofisiología y psicología de la visión. La visión y la percepción son simplemente estados del cerebro físico.
- “Nuestros órganos de percepción no son fijos ni limitados, sino maleables y expansivos. De ahí la importancia de integrar las distintas percepciones de la luz que nos ofrecen las disciplinas artísticas, espirituales y científicas”.
Arthur Zajonc

¿QUÉ ES LA LUZ?

- Egipcios: relación entre el hombre y el dios Ra.
“Yo soy aquel que abre los ojos, y se hace la luz; cuando cierro los ojos se cierra la oscuridad”.
Habla el dios Ra; Papiro Turín, 1300 a.C.
- Los ojos de Horus: Sol y Luna.
- La luz era Dios viendo.

- Ahura Mazda: Dios de la luz
Angra Mainyu: Dios de la oscuridad
- Lucifer y Cristo: Arcángeles de la luz.
Lucifer: "portador de luz"
Cristo: "luz del mundo"
- El Maniqueísmo: Religión de luz
Mani - el buda de la luz (240 d.c.) - Tesifonte
(Bagdad).
la luz y la oscuridad eran poderes iguales,
originalmente separados. Se debían unir (Buda -
Jesús - Zoroastro).
- Los cátaros: la luz es la salvación.

DE LA LUZ PICTÓRICA A
LA LUZ QUE SE MUEVE

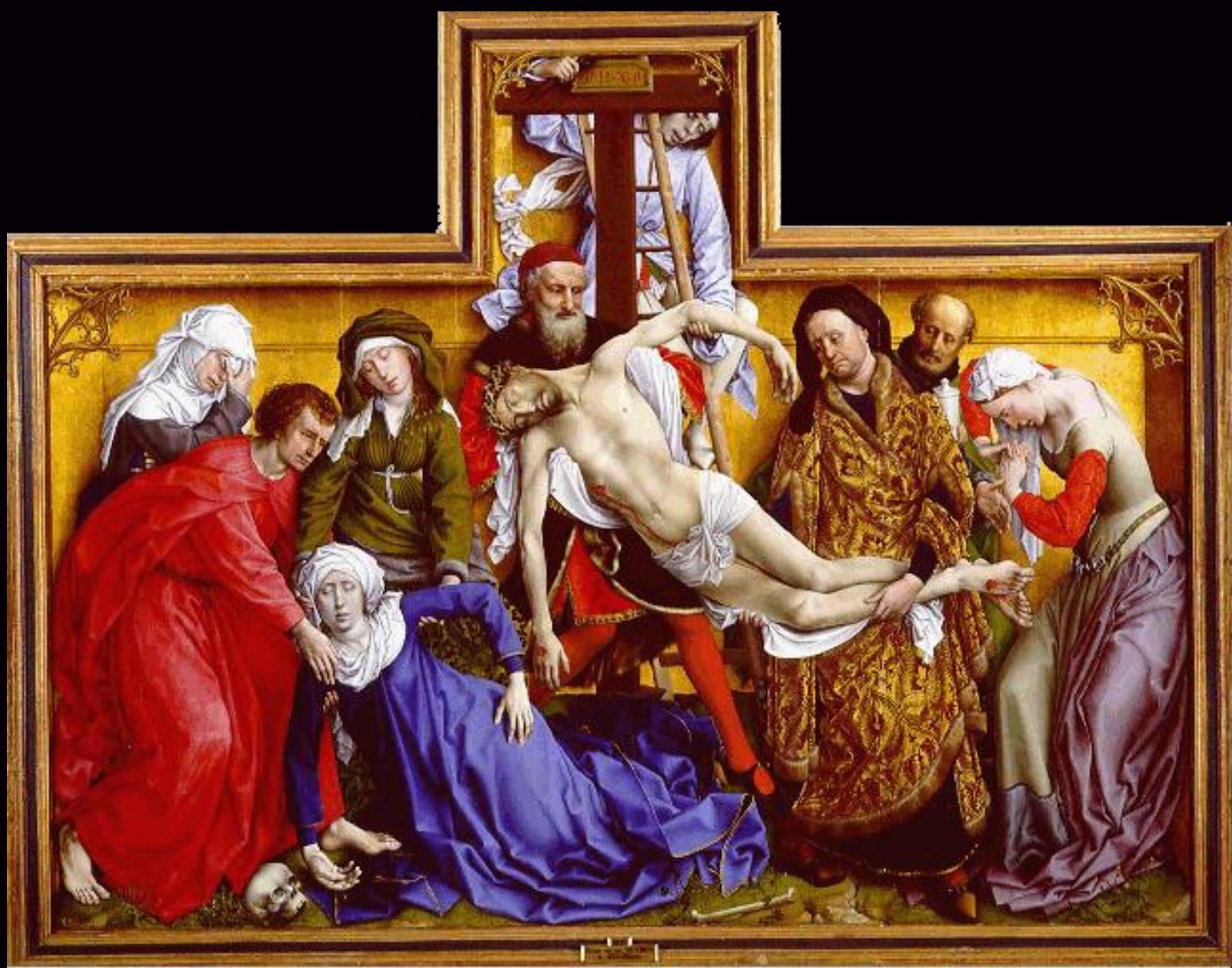
ROGER VANDER WEYDEN

Tournai Bélgica (1399 - 1400/1464)

- Robert Campín su maestro.
Profundidad de campo (lejanía espacial del paisaje)
- Sombras impenetrables y luz envolvente, dando solidez a la composición y la perspectiva.

Crucifixión (1440)

El descendimiento de la cruz (1440)

- Introspección psicológica de los personajes.
- Tridimensionalidad de las manos.
- Color (iconografía medieval)
Azul: perseverancia / Rojo: pasión

Traslado del cuerpo de Cristo (1450)

Retrato de una dama

(1450)

JAN VAN EYCK

(Maaseik, c. 1390 - Brujas, 1441)

Als Ick kan "como puedo"

- Una luz interior. Pintura flamenca renacentista.
- Construcción del espacio y su función representativa.
- Brillo cromático: óleo secante, estuco de yeso, pegante animal y veladuras de color, creando una luz interior.

Retrato de Arnolfini
y de su esposa
(1434)

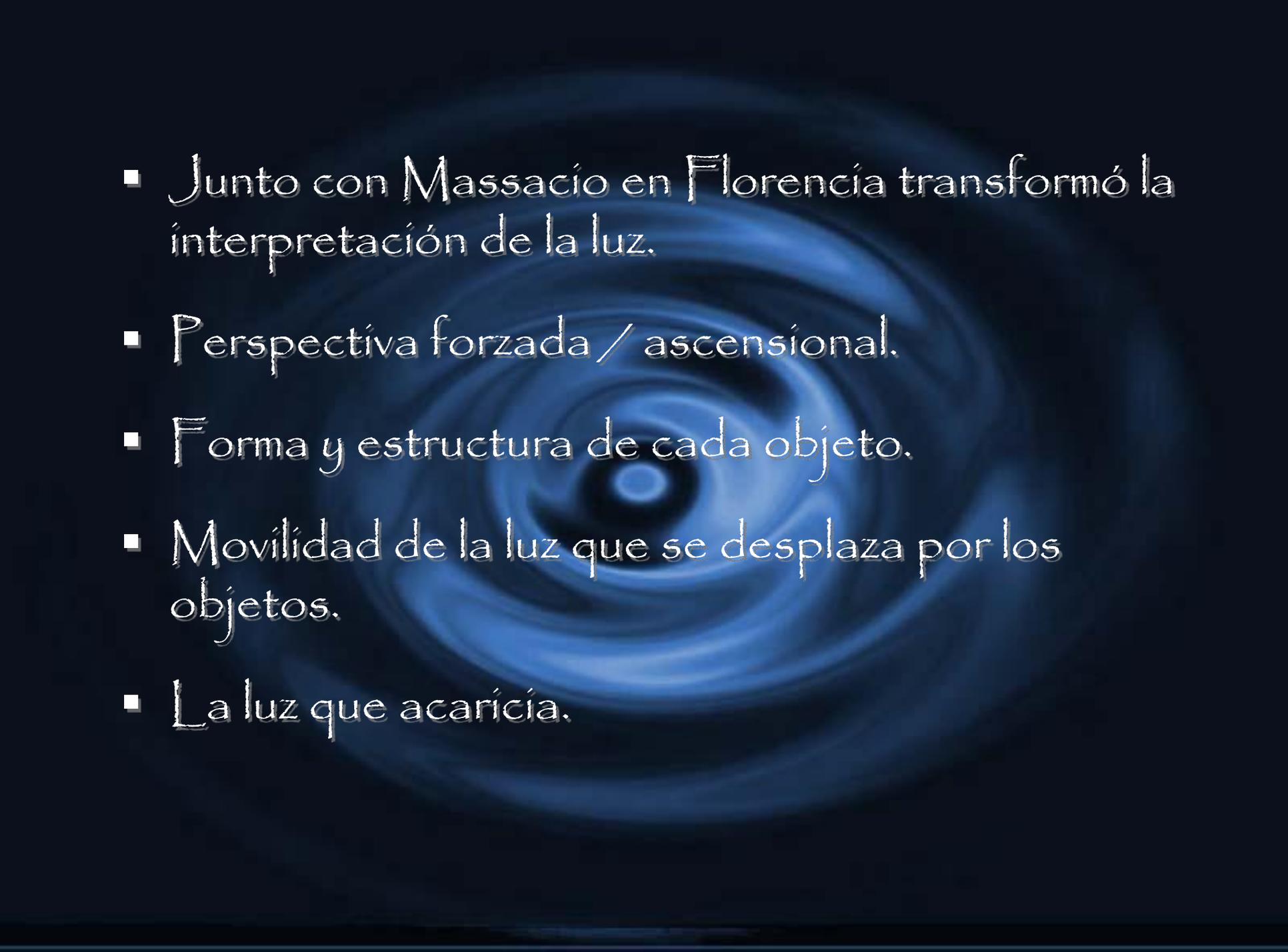

La vírgen del canciller Rollin (1432)

La Virgen del Canónigo Van der Paele (1436)

-
- Junto con Massaccio en Florencia transformó la interpretación de la luz.
 - Perspectiva forzada / ascensional.
 - Forma y estructura de cada objeto.
 - Movilidad de la luz que se desplaza por los objetos.
 - La luz que acaricia.

PIERO DELLA FRANCESCO

La Flagelación (1465)

Federico y Battista (1472)

CARLO CRIVELLI

(Venecia, 1435 - 1495)

La anunciación de
San Emidius

(1486)

SANDRO BOTTICELLI

(Florencia 1445 - 1510)

- Luz y color con sutil vibración
- Velo cromático (blanqueo)
- Sin sombras densas
- Tonos de piel pálidos
- Perspectiva limitada en fuga / comprimida //
Messina: separación tonal.
- Ritmo y movimiento en la lectura de la
composición

El nacimiento de Venus (1484)

La Virgen con el niño y ángeles (1468)

Annunciata de
Antonello de la
Messina

San Jerónimo en su estudio de Messina(1475)

ALBRECHT DÜRER

(Núremberg, Alemania 1471 - 1528)

- La luz se desplaza hacia los lados

El padre
(1497)

PIETER BRUEGHEL

(Breda, 1525 - Bruselas 1569)

Icarus (1558)

EL GRECO

(Candra, Creta 1541 - Toledo
1614)

Trinidad

(1577 - 1579)

PEDRO PABLO RUBENS

(Siegens - Alemania 1577 - 1640)

- Influenciado por Tintoretto y Tiziano.
- Luz nocturna sobrenatural e interior.
- Planos tonales de luz.
- Composición total del cuadro con múltiples elementos. Figuras escalonadas y en profundidad.

Die Alte mit dem
Kohlebecken

(1617)

Caridad Romana (1612)

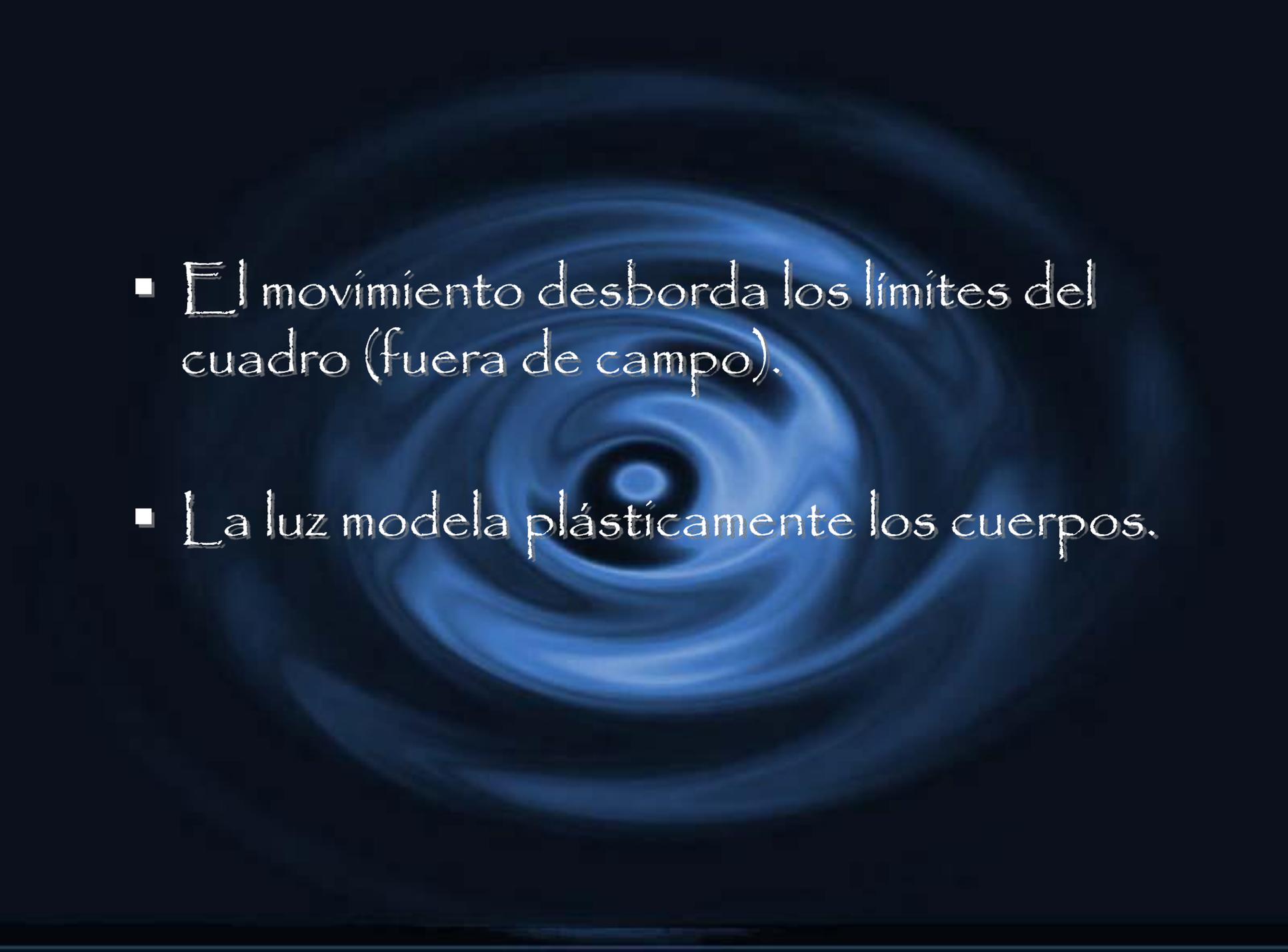
La cueva del lobo (Aprox. 1614)

TIZIANO

(Italia, 1485 - 1576)

Venus de Urbino (1538)

-
- El movimiento desborda los límites del cuadro (fuera de campo).
 - La luz modela plásticamente los cuerpos.

Sansón y Dalila (1609 - 1611)

Baco (Aprox. 1618)

MICHELANGELO MERISI CARAVAGGIO

(1571 - 1610)

- Fuentes de luz no justificadas.
- Jerarquía narrativa de la luz.
- Desvanecimiento, juego de luz (contraste de luces y sombras), y puesta en escena.

La vocación de San Mateo (1599 - 1600)

Deposición
(1602 - 1603)

El arresto de Cristo (1606)

Sacrificio de Isaac (1596)

- La cena de Emaús:

Una única fuente de luz produce el efecto dramático del claro/oscuro. □□

Cena de Emaús (1601)

PEDRO PABLO RUBENS

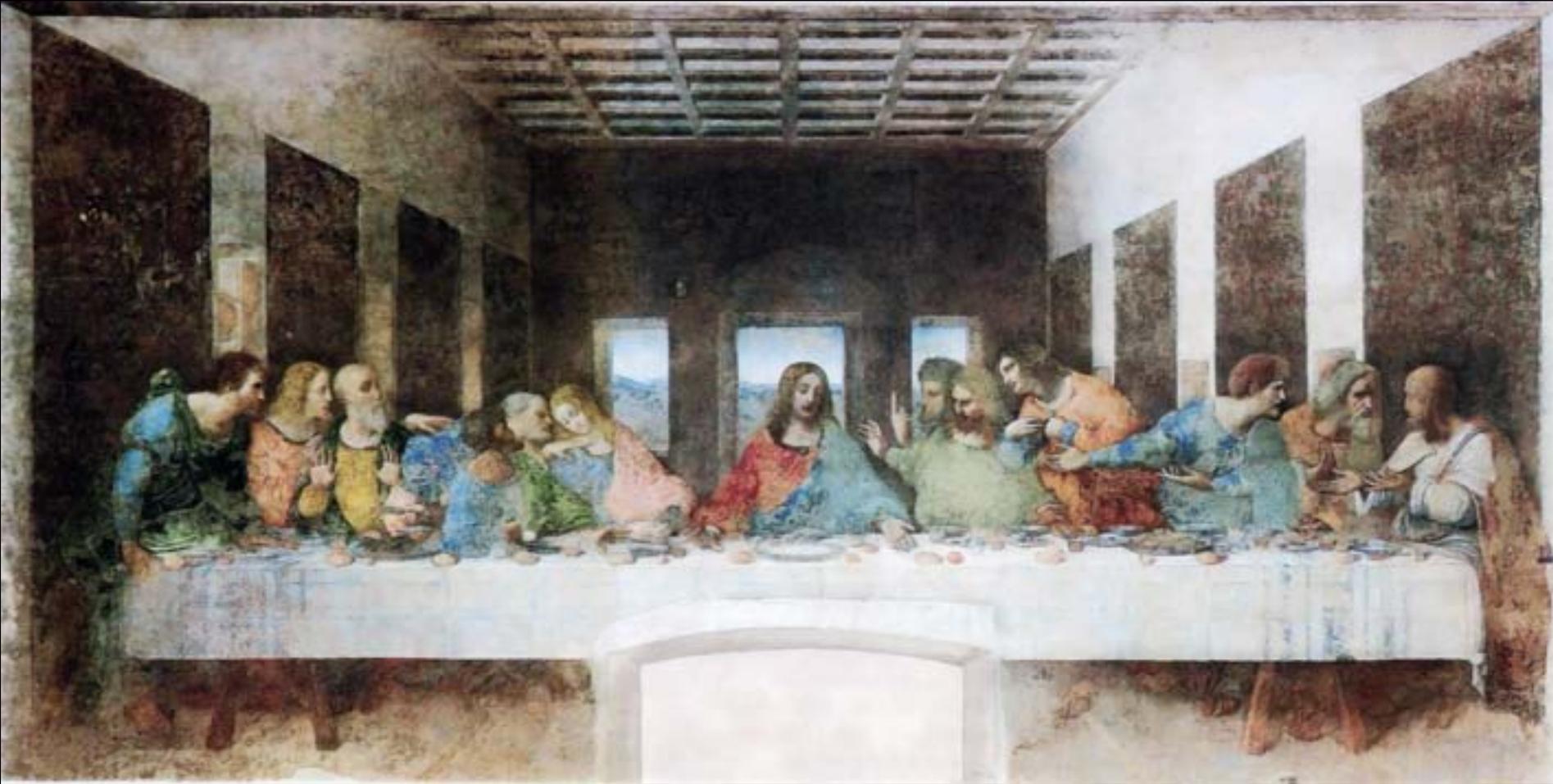
(1577 - 1640)

La cena de Emaús (1638)

LEONARDO DA VINCI

(Anchiano, Italia, 1452 - Castillo de Clos-Lucé Francia, 1519)

La última cena (1495 - 1498)

La distancia y la
profundidad están
expresadas con el
color azul.

La vírgen de las
rocas

(1452)

San Francisco recibiendo los estigmas
(1598 - 1600)

GEORGES DE LA TOUR

(1593 - 1652)

- Representación de las fuentes de luz, con temperaturas color cálidas.
- Ubicación del origen de la luz principal, en las velas y en las antorchas.

La educación de la Virgen

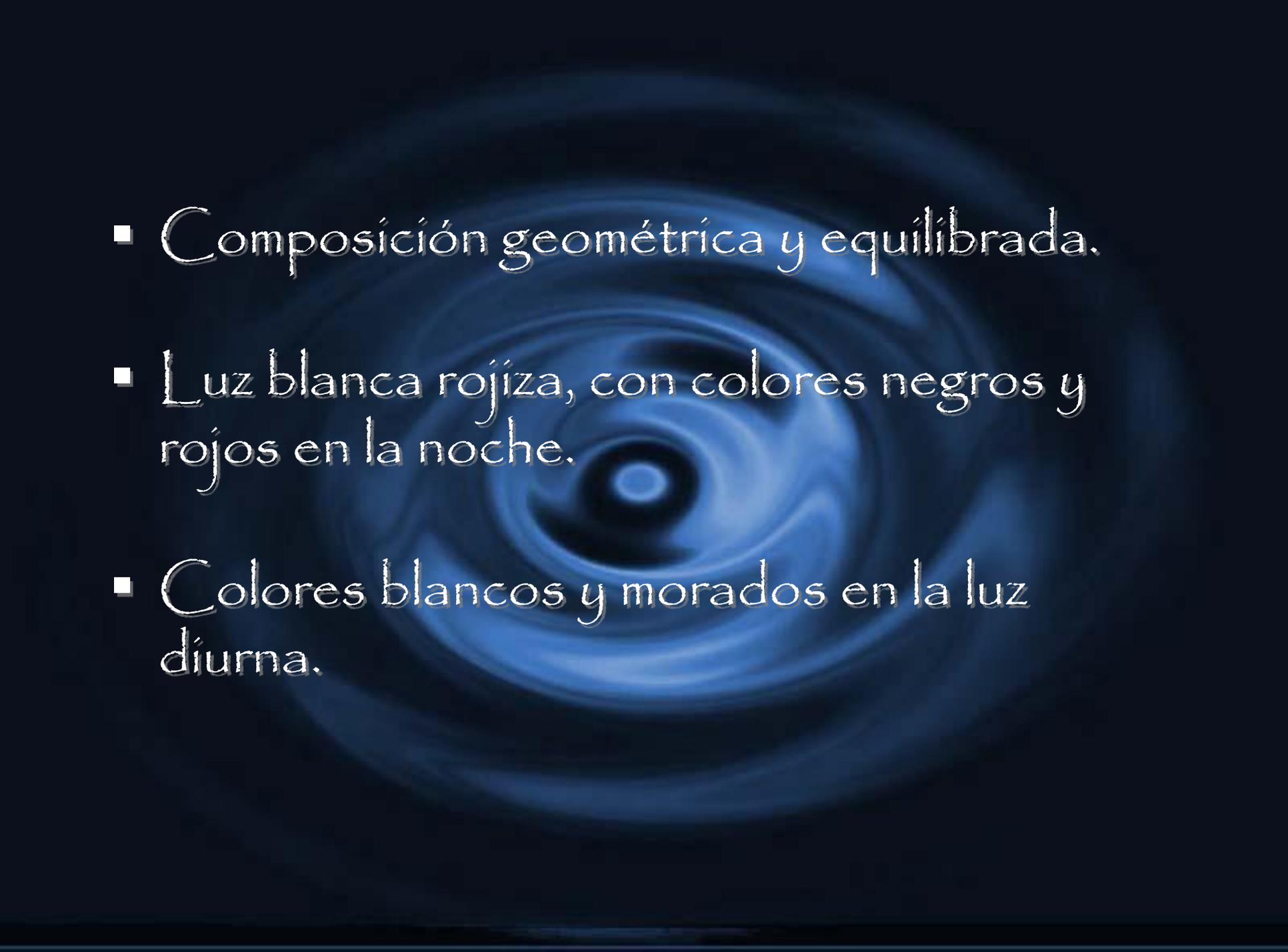

San Sebastián
atendido por Santa
Irene

(1645)

Job et sa femme
(1640 - 1645)

-
- Composición geométrica y equilibrada.
 - Luz blanca rojiza, con colores negros y rojos en la noche.
 - Colores blancos y morados en la luz diurna.

The Dice Players

Buena Ventura (1632 - 35)

Un ángel aparece

VELÁSQUEZ

(1599 - 1660)

Las Hilanderas o la fábula de Aracne (1630)

REMBRANDT

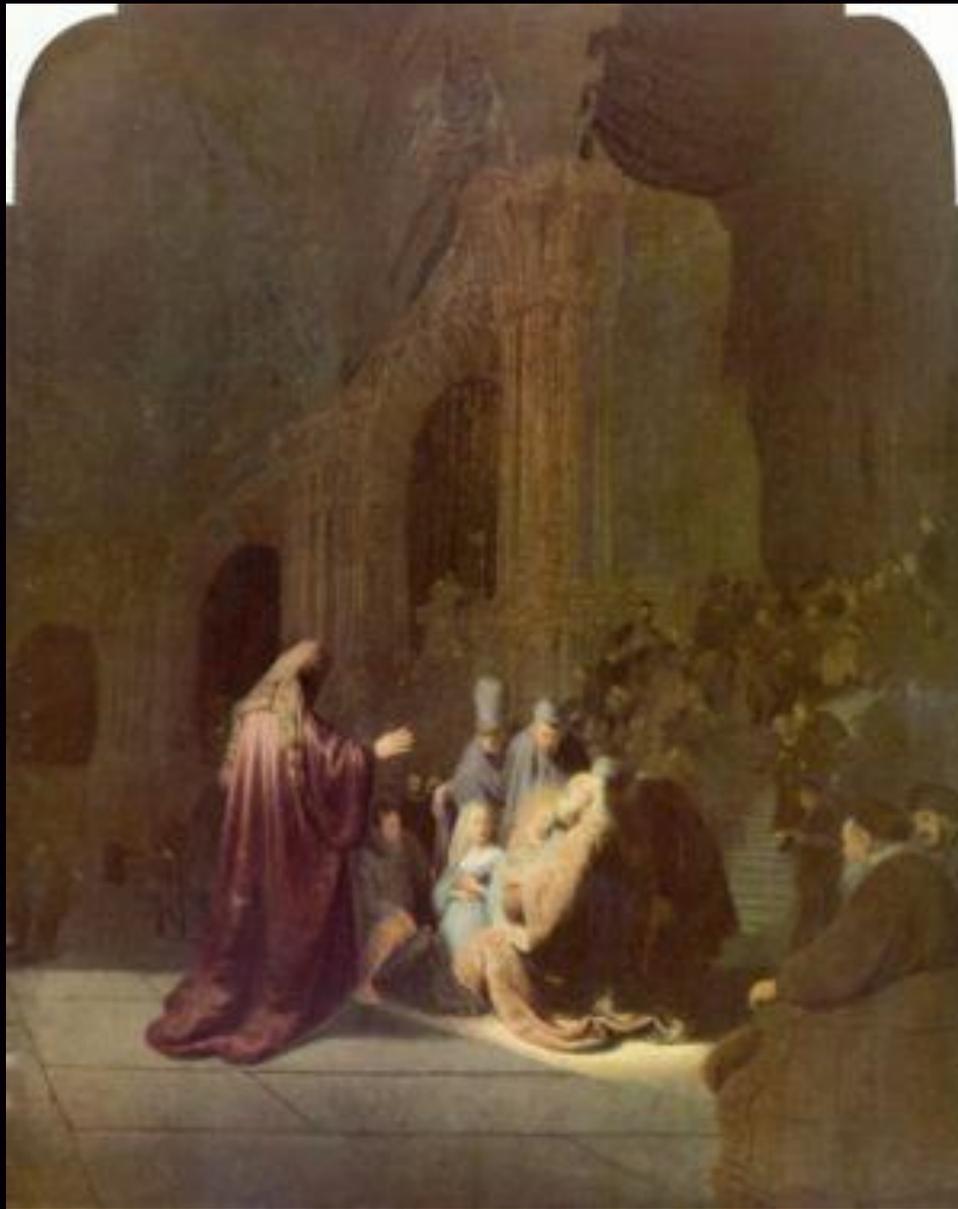
(1606 - 1669)

- Personajes fundidos en las sombras.
- Utiliza un punto luminoso sobre un grupo central dentro de un interior oscurecido.
- Los planos adquieren interés a lo largo del cuadro por la utilización de la forma, el color y sobre todo el claro oscuro.

La cena (1629)

La presentación en el templo (1631)

La lección de anatomía del doctor Tulp (1632)

Estudioso en meditación (1633)

Artemisa (1634)

Betsabé con la carta de David (1636)

REMBRANDT

La ceguera de
Sanson (1636)

CARAVAGGI
○

Judith cortando la
cabeza de
Holofernes (1599)

Belén de la muralla (1640)

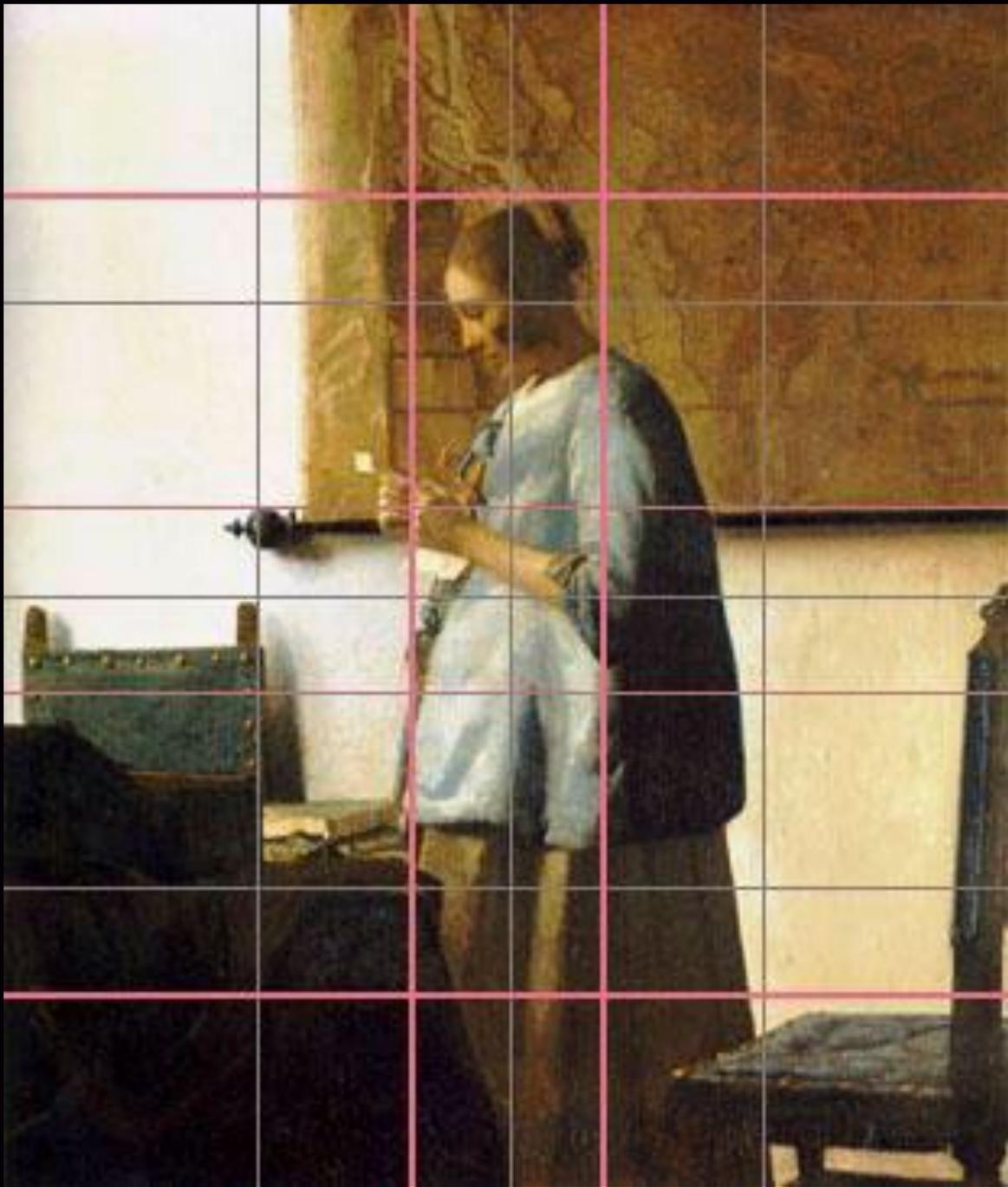
La ronda de noche (1642)

Boceto en
escala de grises

Autorretrato
como San Pablo
(1661)

JOHANNE
S
VERMEER
(Delft, 1632 - 1675)

Mujer de azul
leyendo una carta
(1662)

Criada con
cántaro de
leche
(1658)

El Astrónomo (1668)

El Geógrafo (1669)

PIETER DE HOOCH

(Rotterdam, 1629 - 1684)

Mother lacing her bodice beside a cradle (1659 - 1660)

Cardplayers
in a sunlit
room

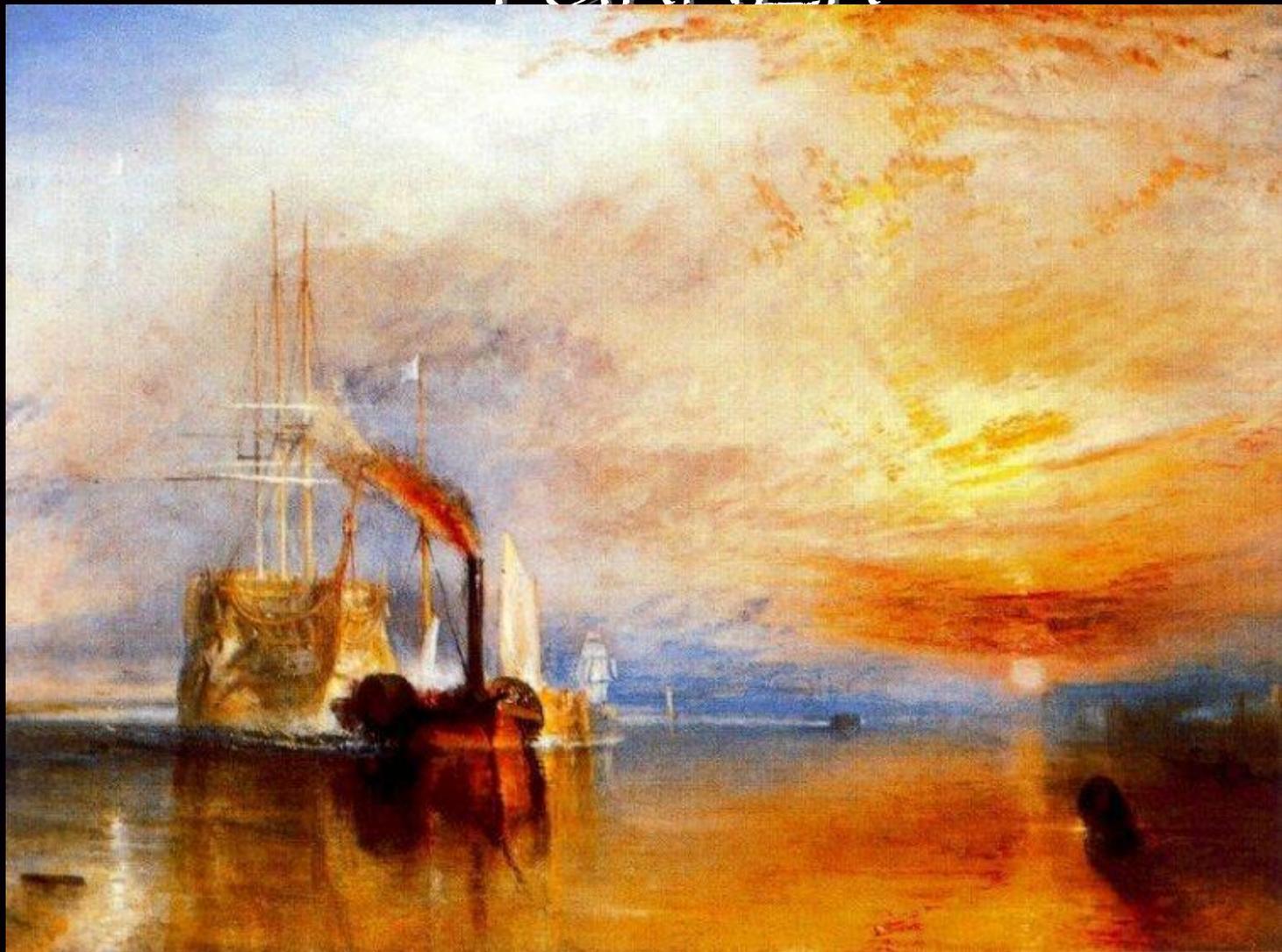
(1662)

Een vrouw met
een kind in
dekelderkamer

(1660)

JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER

De la serie balleneros (1815)

La Tormenta (1823)

Rise of the Carthaginian Empire (1815)

HENRY FUSELI

(Suíza, 1741 ~ 1825)

La pesadilla (1781)

GOYA

(Fuendetodos, Zaragoza 1746 - Burdeos, Francia 1828)

Escena en una prisión (1793)

Casa de locos (1795)

JEAN FRANCOISE MILLET

(1814-1875)

The Gleaners. 1857

JAMES ABBOTT MCNEAL WHISTLER

Crepúsculo en valparaíso (1866)

Niña en blanco

(1868)

LUKE FILDES

(Liverpool, 1843)

Applicants for admission to a casual ward (1874)

WINSLOW HOMER

(Boston, 1836 - 1910)

Noche de verano (1880)

"DAD'S COMING" (Scene at Weymouth Beach—(The First of Last 1873)

Dad's Coming (wood engraving, 1873)

Escena de
playa
(1869)

□□ ARNOLD BOCKLIN

(Suíza, 1827 - 1901)

La isla de los muertos (1880)

VICENT VAN GOGH

(Zundert, Países Bajos 1853 - Francia 1890)

Los comedores de patatas 1885

El vagón de tercera (1886)

EDVARD MUNCH

(Noruega, 1863 - Oslo 1944)

La tormenta (1893)

Vampire (1893 -4)

Homer
Rembrandt

medium

TODAS LAS ARTES VISUALES - www.mediummagazine.net

ESPECIAL
CINE DIGITAL

REALIZADO POR: © JORGE MARIO
VERA

Director / Director de Fotografía

Tel cel: 311 4634122-316 3205526

jorgemariovera@yahoo.com

Bogotá - Colombia

Mediummedia

2008

PRECIO COLOMBIA \$10,000 US\$3,50 - www.mediummagazine.net

HÁGASE LA LUZ

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DE LA DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA CINEMATOGRÁFICA

1-8000

1-8050

2-8750
X-91 2000

2-8750
X-91 2000

3-8050

MARZO 12 A MAYO 22 DE 2008

ORGANIZA: FACULTAD DE ARTES - PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE CINE Y TELEVISIÓN - UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN - BOGOTÁ D.C.

DIRECTOR DEL SEMINARIO: JORGE MARIO VERA - PROYECTO CANADOR PREMIO FORMACIÓN DE PÚBLICOS FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO - INFORMES: www.hagaselaluz.com - cinem@umb.edu.co TELEFONO: 340800 EXT 314 - diario del día: Cultivos Casapá Foresta

Financiado por el Departamento de Cultura y Recreación

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN

BOGOTÁ D.C.

1998

<http://hagaselaluz.umb.edu.co>

EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN DE LA LUZ

- Retrato de una dama (1450). Weyder luz frontal e intensa.
- El padre: Duderero (1497). La luz se desplaza hacia los lados.
- El anciano rojo: Rembrandt. Ángulo de 45 dramático y claro oscuro

ANDREW WYETH

(Born, 1917)

El mundo de Cristina (1948)

Groundhog
day

(1959) □

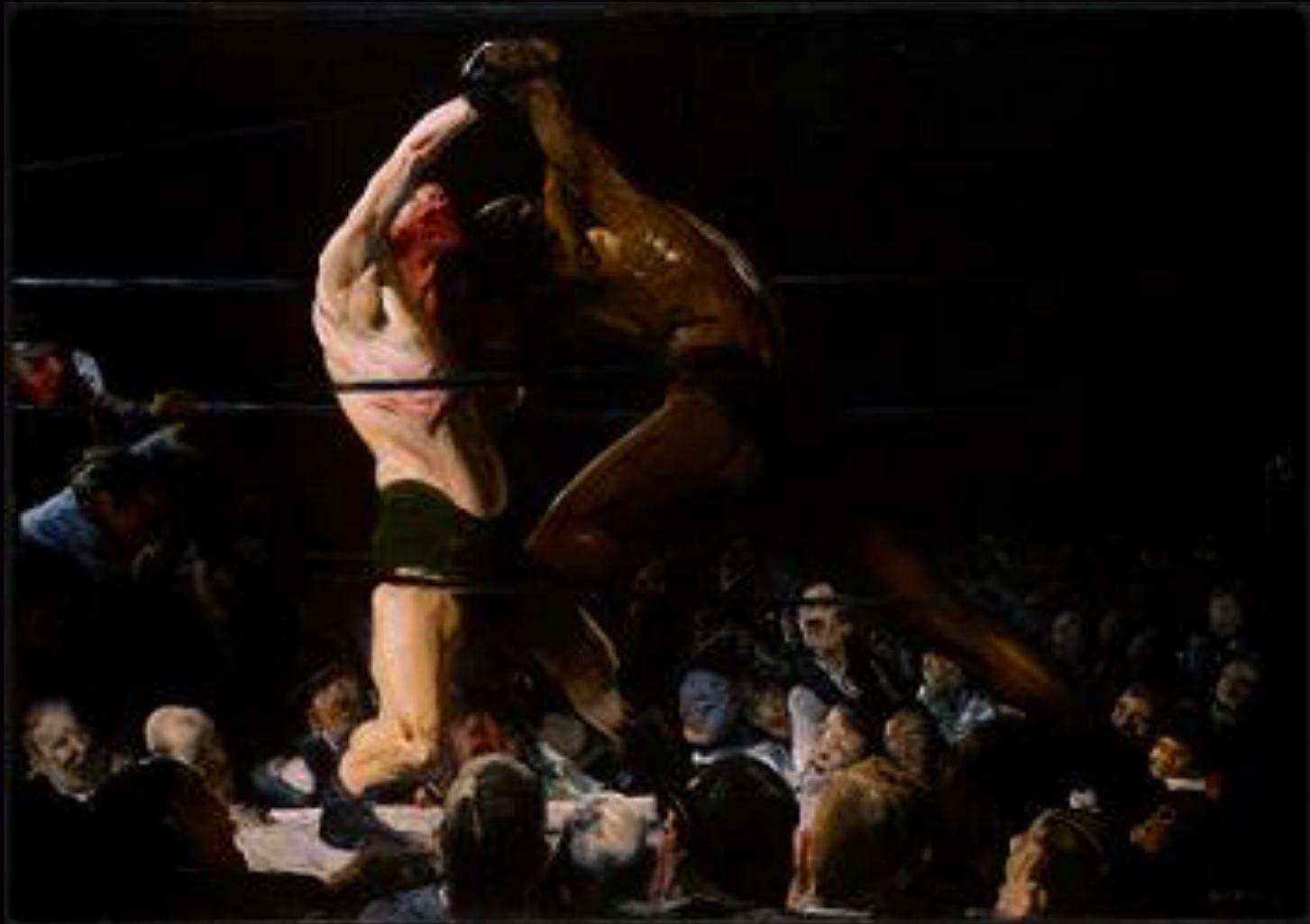
The wind from the sea (1947)

The carry (2003)

GEORGE BELLOW

(1882 - 1925)

Both members of this club (1909)

Dempsey and firpo (1924)

New York (1911)

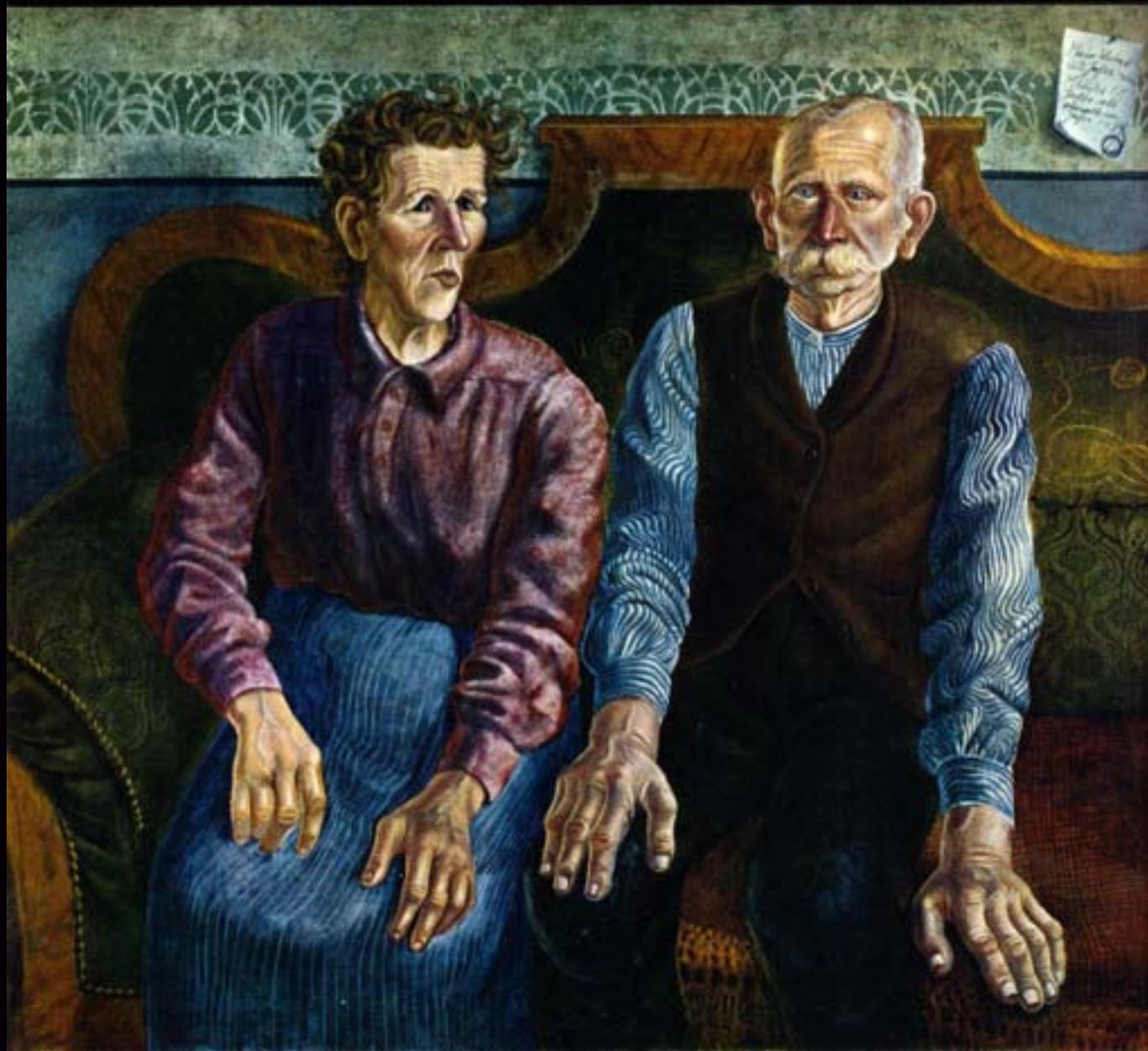
Stag at Sharkey's (1909)

OTTODIX

(Gera, Alemania 1891 - Singen, 1969)

La gran ciudad (1927 - 28)

Die Eltern des Künstlers (1877)

El Salón I (1921)

Retrato de la
periodista
Silvia von
Harden
(1925)

DAVID HOCKNEY

(Bradford, 1937) 111

Quinta esencia del technicolor. Azul terso

Mr. And Mrs. Clark and Percy (1970 - 71)

Fred and Marcia Weisman(1968)

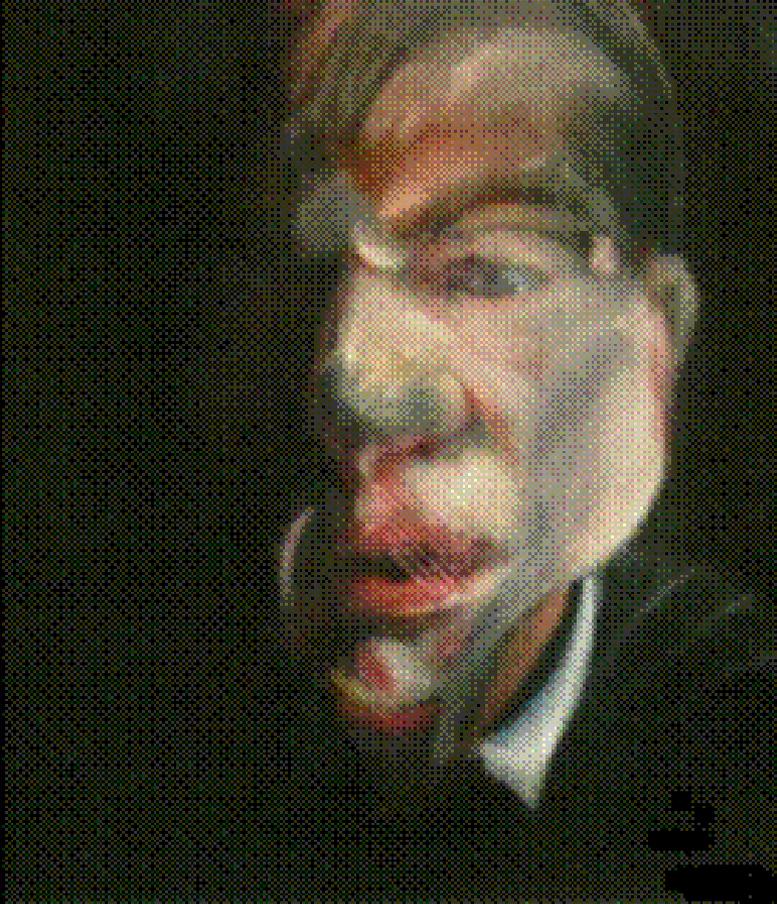
Estudio del agua

Portrait
of Nick
Wilder

FRANCIS BACON

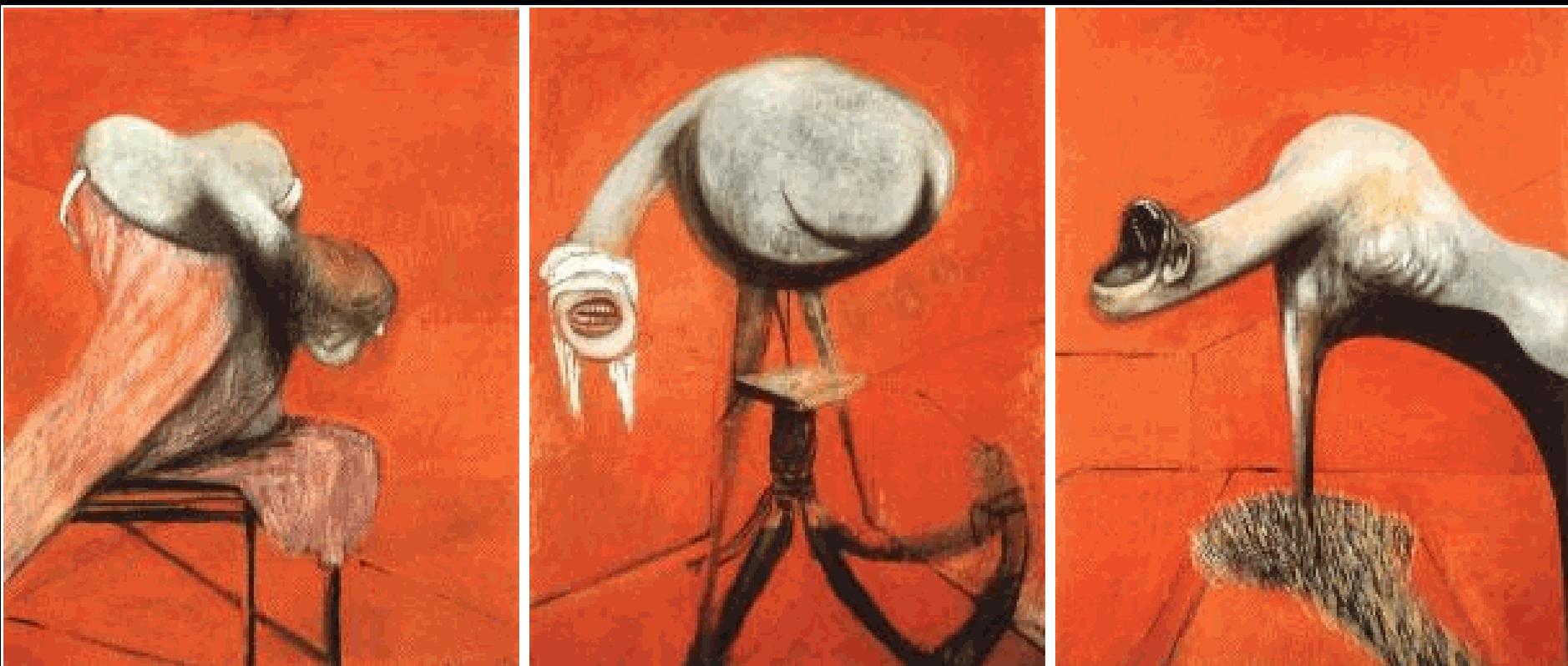
(Dublín, Irlanda 1909 - Madrid, España 1992)

La nodriza del acorazado de potemkin (1909 - 1992)

Eisenstein y Buñuel modificaron mi percepción
pictórica de las cosas

Secuencia pictórica

Tríptico tres estudios para figuras en la base de
una crucifixión
(1944)

Estudio del cuerpo humano

Three studies for a
crucifixion
(1962)

Study for Bullfight
(1969)

APORTES DEL CINE A LA PINTURA

- Imagen congelada / aire en el encuadre.
- Fuera de foco.
- Manejo artificial de la luz.
- El encuadre y ángulo.
- Reflejo del movimiento (agrupar imágenes sucesivas en una sola).

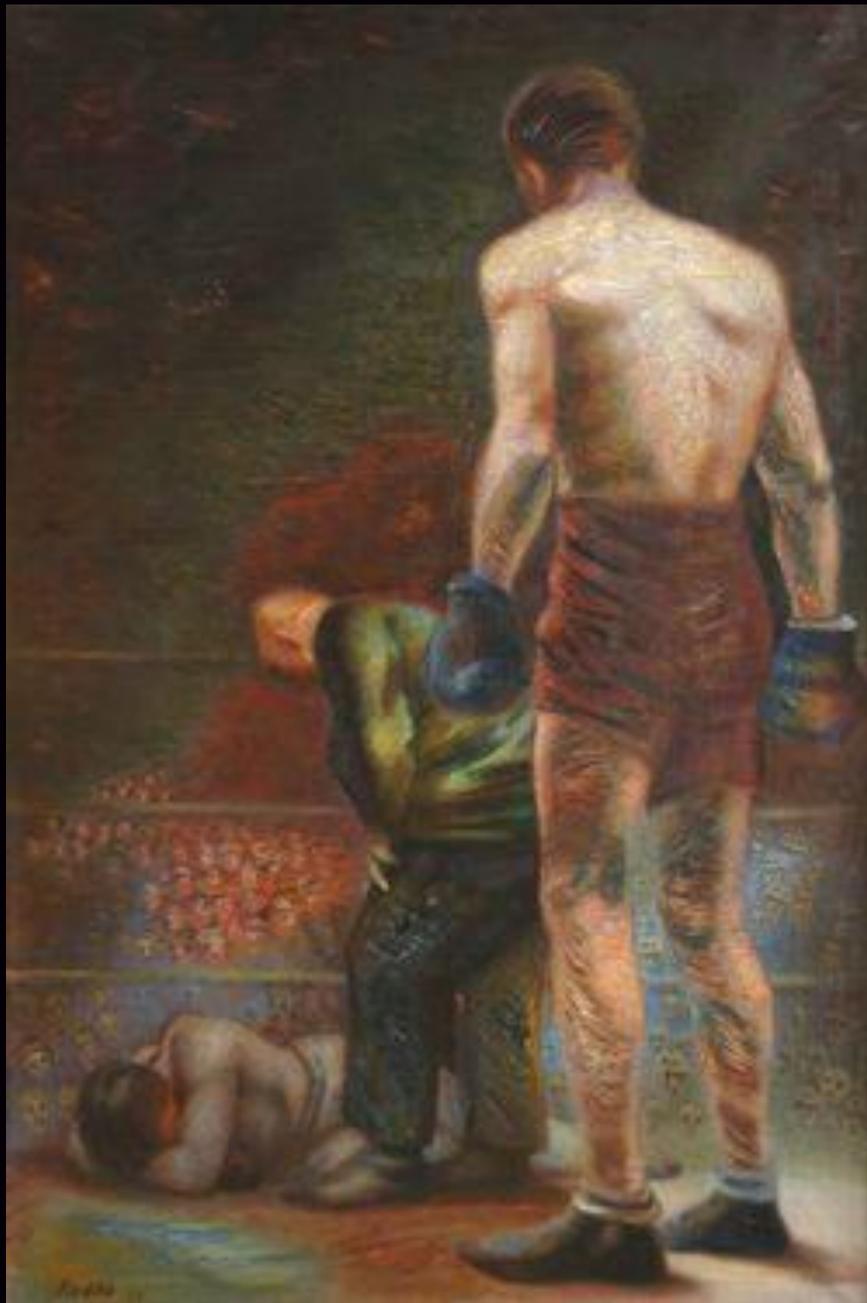
KLIMENT NIKOLAEVICH REDKO

(Rusia, 1897 - 1956)

- Luz tramposa: luz real.
- Redko - alzamiento.
- Descomposición de un plano: puntos de luz
(Redko / Alexander Rodchenko)

By the sea.
Marie - Louise
(1933)

Winner Boxing
(1929)

Dinamit
(1922)

RODCHENKO
Cerca del monasterio de Novodevichí (1929)

UMBERTO BOCCIONI

(Regio de Calabria, 1882 - Sorte, Verona 1916)

- futurista italiano (fuera foco)
Retrato de escultor (1906)

ALBERT MARQUET

(Francia, 1875 - 1947)

El Pont-Neuf I

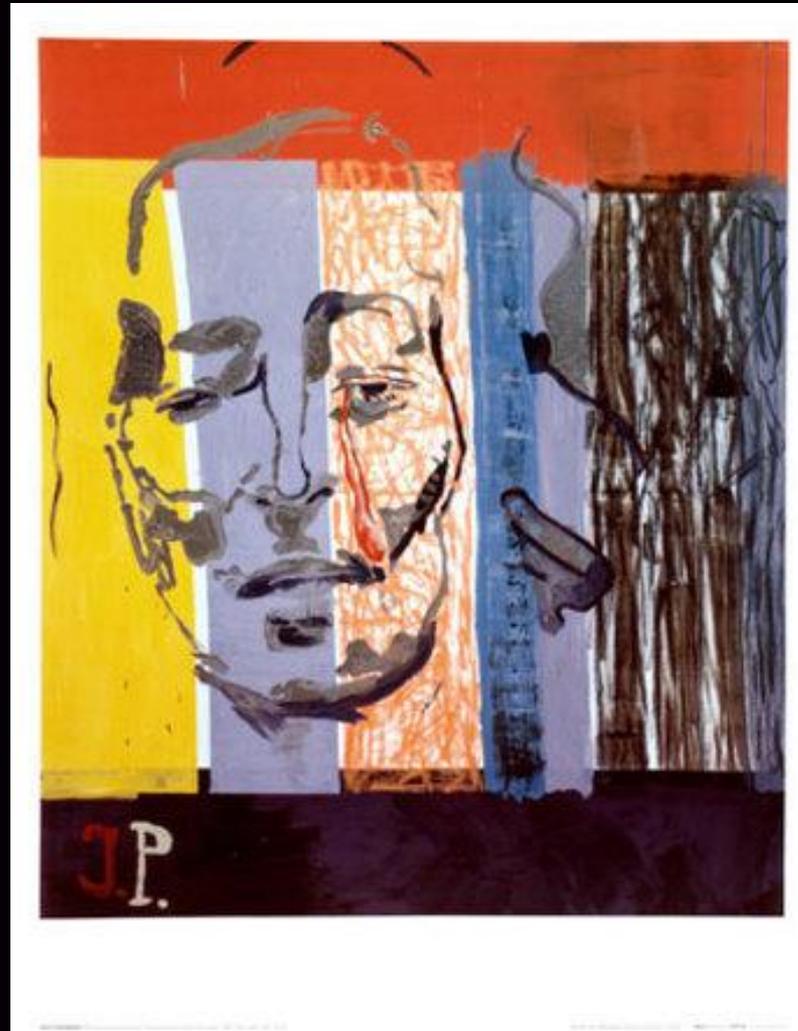
El Pont-Neuf II

El Pont-Neuf III

MARTÍN KIPPENBERGER

(Austria, 1953 - 1997)

Autorretrato nocturno (sobreimpresión)

Ball shaped hairstyle / kugelfrisur, 1998

AUGUSTE CHABAUD

(1882 - 1955)

Desenfoque y movimiento
Avant la construction du Sacré-Coeur (1907 - 1908)

PATRICK CAULFIELD

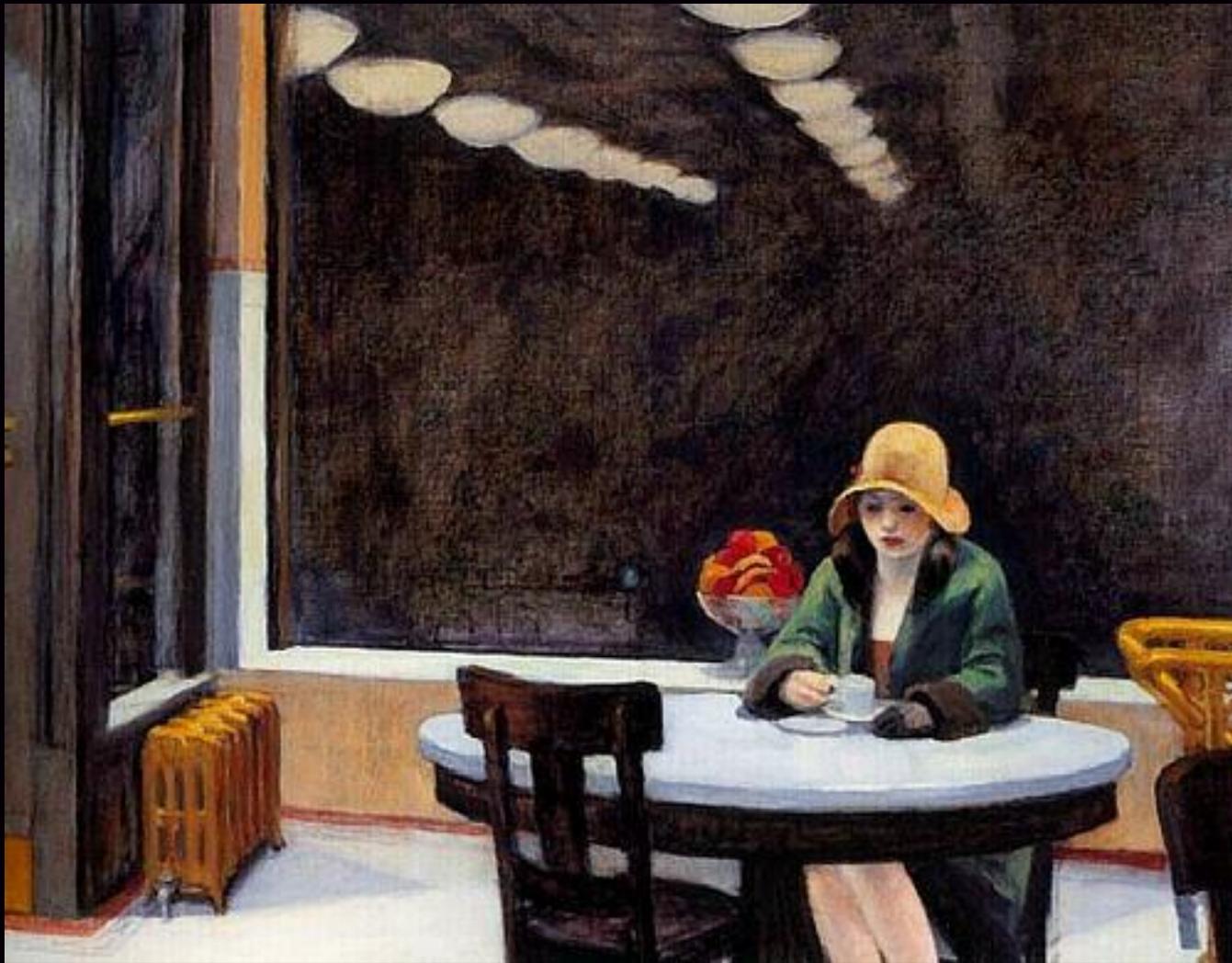
(1936 - 2005)

Naturaleza muerta en rojo y blanco (Aprox. 1964)

EDWARD HOPPER

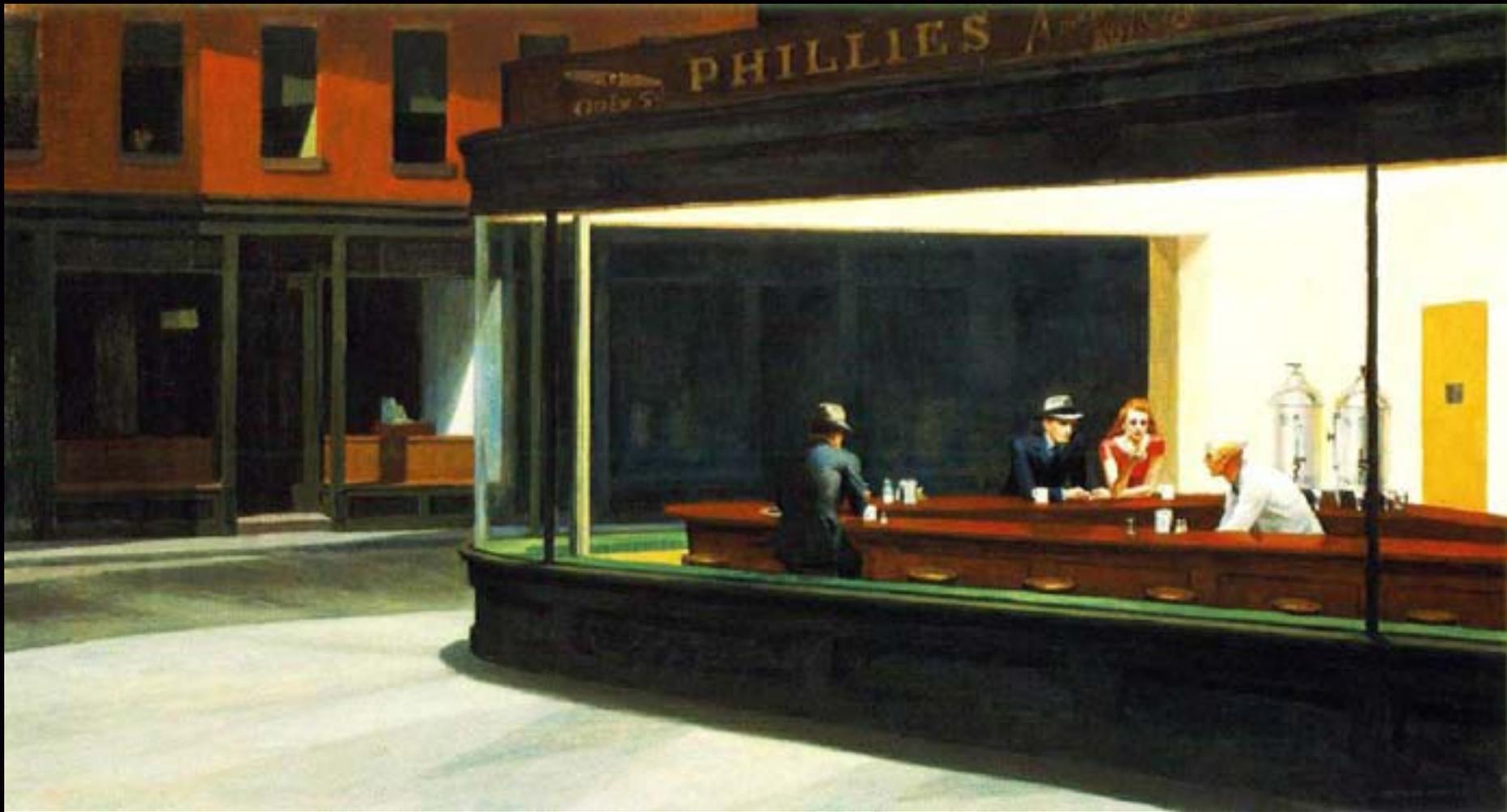
(EEUU, 1882 - 1967)

Automat (1927)

Nocturno interior

Nighthawks

New York Movie (1939)

Morning in a City □□(1944)

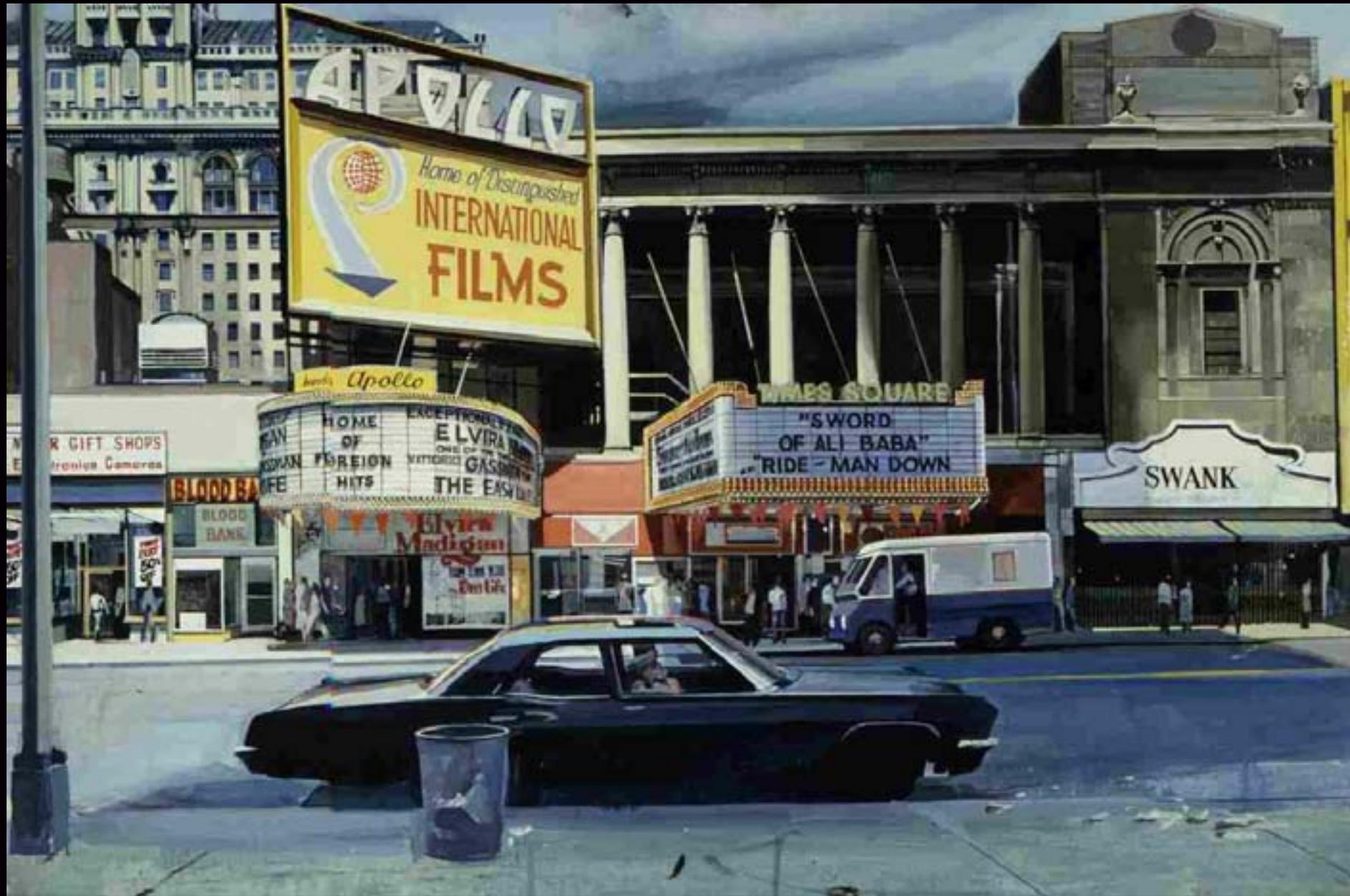
Chop Suey (1929)

RICHARD ESTES

(Kewanee, Illinois, 1932)

Telephone Booths (1967-68)

Apollo (1967)

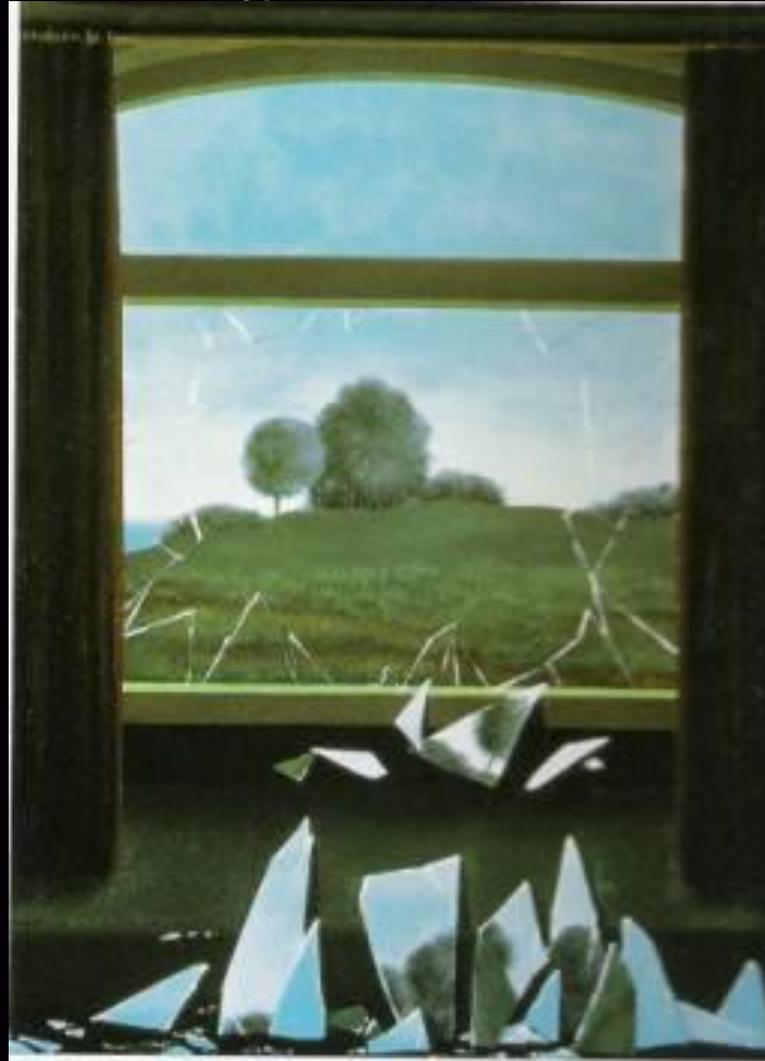

Artwork

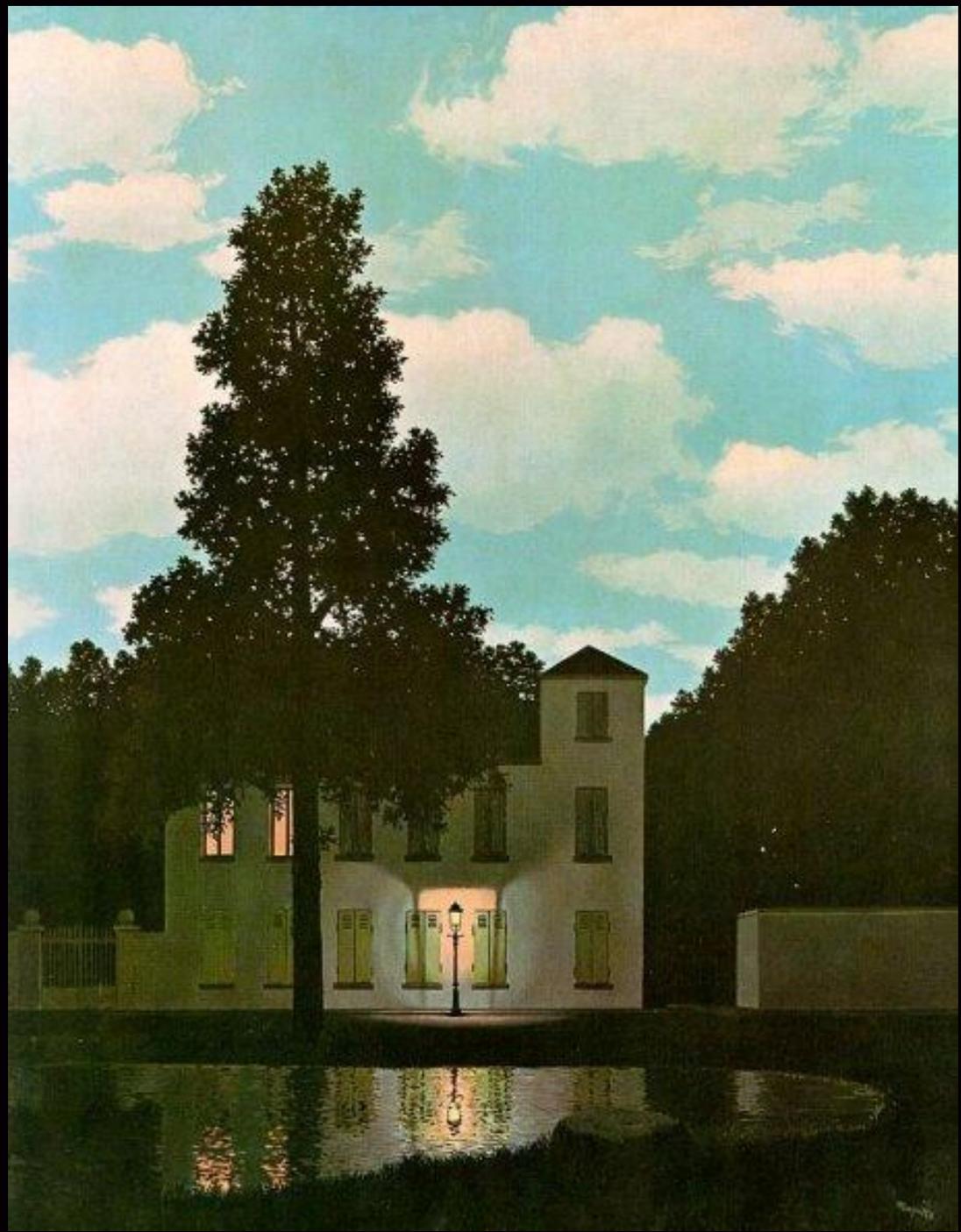
RENÉ MAGRITTE

(Bélgica, 1898 - 1967)

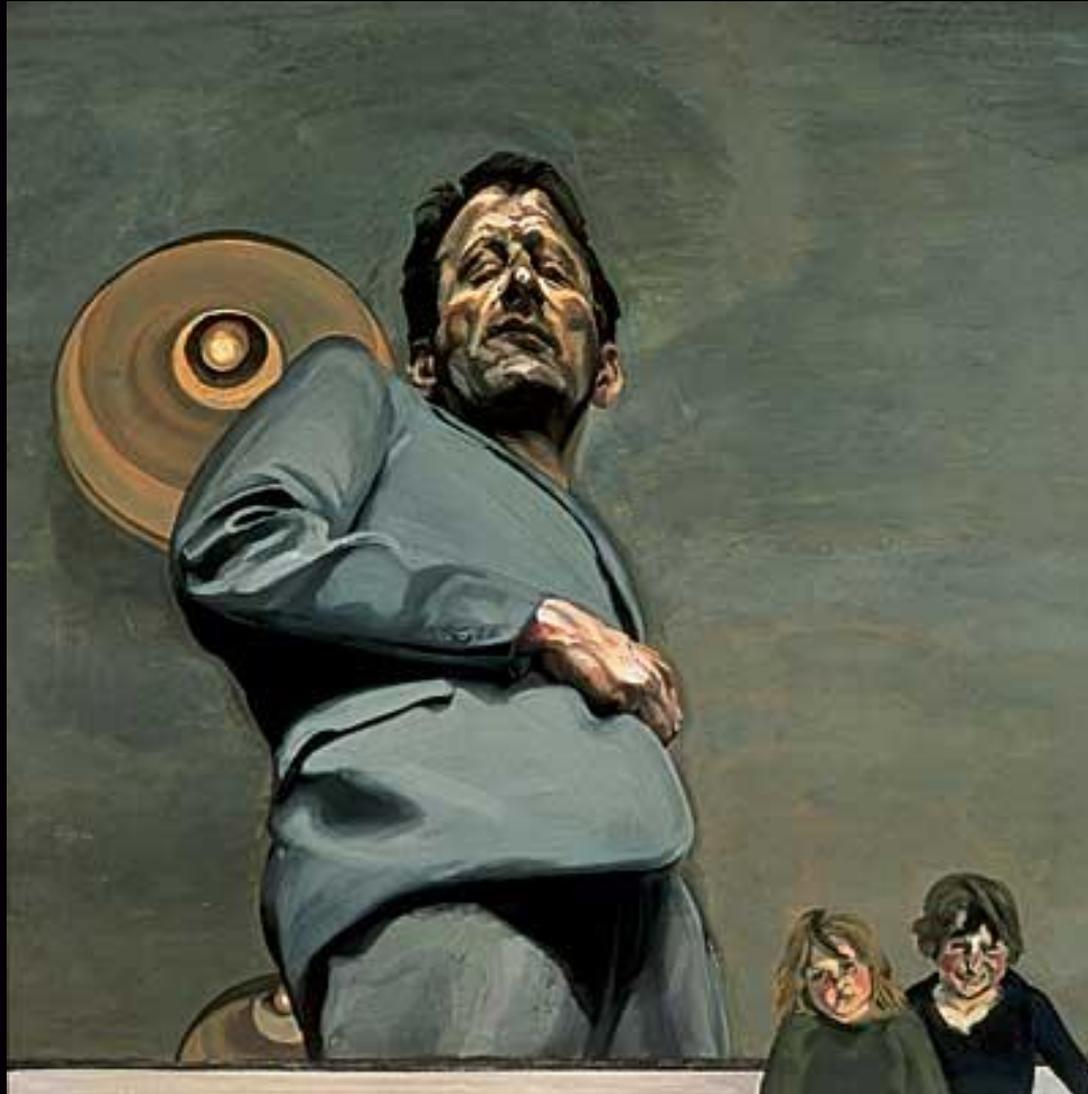
La llave del campo

El Imperio de la luz
(1933)

LUCIEN FREUD

(Berlín, 1922)

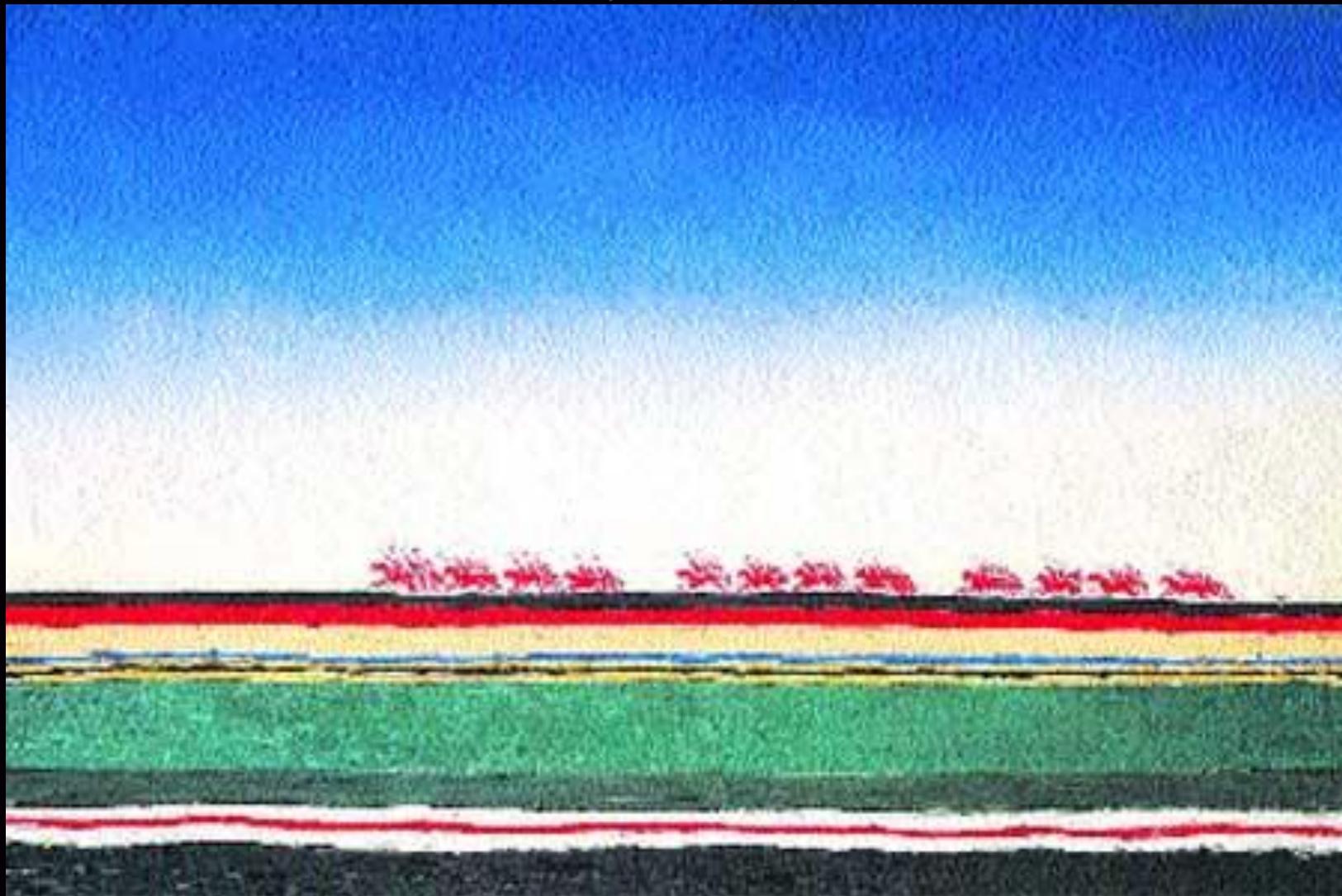

Reflejo con dos niños (1965)

KASIMIR MALEVICH

(1878 - 1935)

Caballería roja. 1915

El cine a contribuido a reencuadrar la pintura moderna

- Jaques Monroy. Asesinato N 10/2
Cinemascope noir. Espejos distorsionantes y luces artificiales.

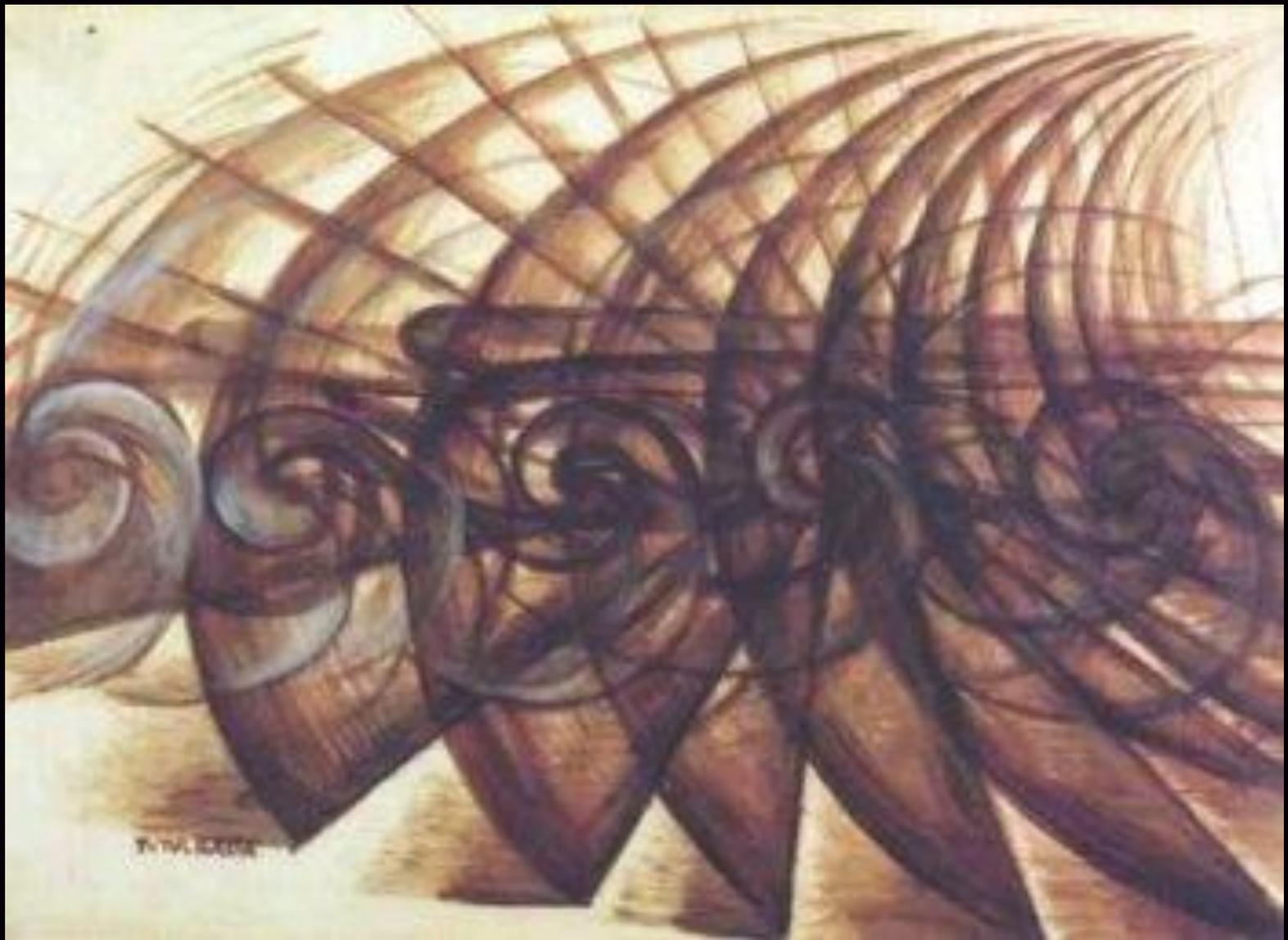
RICHARD HAMILTON

Fashion Plate

Velocidad en el futurismo

GIACOMO BALLA
Dinámica de un perro con correa

GIACOMO BALLA
Velocità in motocicletta.

“Este arte será para la pintura lo que la música es ya para la literatura una purificación”.

Manifiesto del cine futurista (Filippo Tommaso Marinetti) 1909

Pintura / escultura / dinamismo plástico /
palabras libres / ruidos / arquitectura / teatro
sintético =
cine futurista

Arnaldo Ginna y Bruno
Corra (cinepintura).
Pintaron directamente
sobre el celuloide

Kupka, Ernest Pícabía, Schlemmer,
Pollock, Lichtenstein.

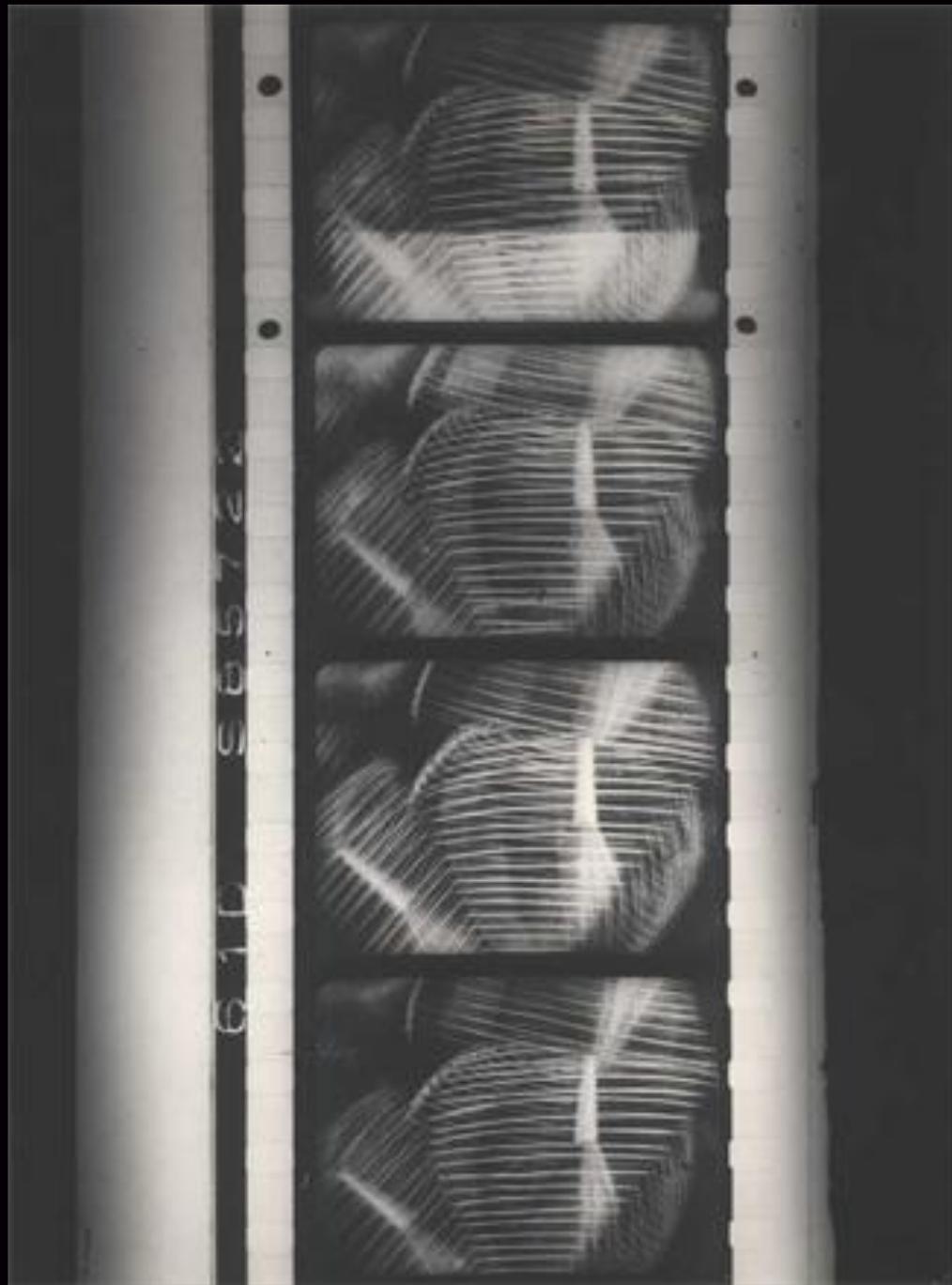
Descomposición del movimiento
cinematográfico el instante:

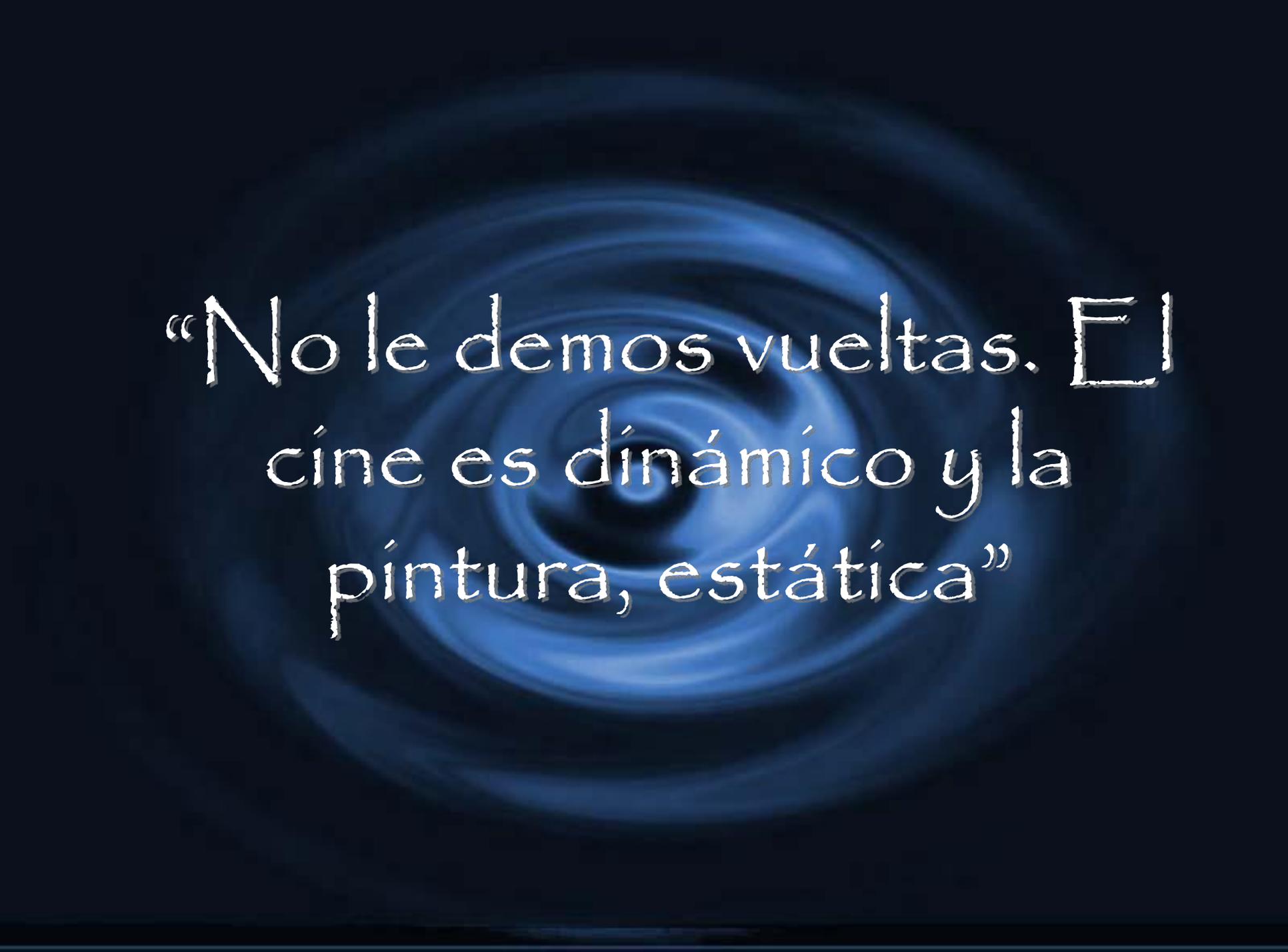
“Dar la impresión del movimiento a costa
de la inmovilidad...! Algo que en las artes
plásticas no es posible más que jugando
con diferentes grados de intensidad”.

FERNAN DLEGER

(1881 - 1955)

Ballet Mécanique

The background is a dark blue gradient with a prominent, glowing spiral pattern in the center. The spiral consists of concentric, slightly irregular rings that create a sense of depth and movement, resembling a vortex or a stylized eye. The overall effect is ethereal and dynamic.

“No le demos vueltas. El
cine es dinámico y la
pintura, estática”

medium

TODAS LAS ARTES VISUALES - www.mediummagazine.net

ESPECIAL
CINE DIGITAL

REALIZADO POR: © JORGE MARIO
VERA

Director / Director de Fotografía
Tel cel: 311 4634122-316 3205526

jorgemariovera@yahoo.com

Bogotá - Colombia

Mediummedia

2008

PRECIO COLOMBIA \$10,000 US\$3,50 - www.mediummagazine.net