

Imagen (transformada) de Dan Prates (Flickr) [CC-BY-2.0]
(<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>), via Wikimedia Commons

Realización de cortometrajes

Autora:
Aida Vallejo Vallejo
UPV/EHU

PRESENTACIÓN:

Estos materiales pertenecen a una de las unidades temáticas del curso “Realización de cortometrajes” publicado por la UPV/EHU (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea), dentro de la iniciativa OCW (Open Course Ware).

Puedes ver el curso completo en la siguiente web: ocw.ehu.es, en el número 7 (año 2014), dentro de la sección “Arte y Humanidades”.

Cómo citar:

Vallejo, Aida (2014) “Realización de cortometrajes”, en *OCW UPV/EHU*, nº7.

Nota sobre derechos de autor:

El presente trabajo está publicado bajo la licencia Creative Commons, que permite copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra de forma libre siempre que se cumplan las siguientes condiciones: reconocer su autoría, no utilizar la obra para fines comerciales y, en caso de crear materiales reutilizando elementos de este trabajo, compartirlos bajo esta misma licencia.

La mayoría de imágenes utilizadas en esta presentación están registradas bajo licencia Creative Commons. Para acceder a la web de origen donde están publicadas, haz clic sobre la flecha situada junto a la imagen.

El resto de imágenes están atribuidas a sus respectivos autores/as, siguiendo la legislación vigente de derechos de autor.

Bloque 2.

LENGUAJE AUDIOVISUAL

2.1. Los usos de la imagen

2.2. *Los usos del sonido*

2.3. *La construcción del tiempo*

2.4. *La representación del espacio*

2.5. *El montaje*

Los usos de la imagen

- En este capítulo nos centraremos en cuestiones de uso de la tecnología para la captura de imágenes.
- Trataremos cuestiones como la fotografía y vídeo analógico y digital, los formatos, los usos del enfoque y el encuadre, la profundidad de campo, la iluminación o los tipos de plano utilizados en el cine.

* [Algunos de estos materiales han sido publicados previamente en Vallejo, Aida (2013) “Arte y tecnología: Audiovisuales”, en *OCW UPV/EHU*, nº6]

Ejercicios prácticos:

- Tendrás que aplicar la teoría de este tema en la práctica 3.1. (Lenguaje audiovisual: la imagen):
  - 1) Analizando cómo se utilizan los recursos de la imangen en la estética cinematográfica de referencia que has elegido
  - 2) Pensando en qué modo vas a utilizar estos recursos en tu propio cortometraje

ANALÓGICO / DIGITAL

Analógico:

guarda la información visual de forma lineal

Digital:

guarda la información con una codificación numérica
(fragmentada)

Grabar-Guardar-Imprimir/Proyectar

(diferentes procesos según si trabajamos en analógico
o digital)

FORMATOS ANALÓGICOS en cine y fotografía

La imagen queda registrada en un soporte físico

La imagen se fija en el negativo por un proceso químico

Se pueden hacer ampliaciones sin el problema de la pixelación

La imagen puede considerarse como una prueba de la realidad que ocurrió ante la cámara

Soportes físicos

>

Imagen de Coyau publicada en Wikimedia Commons

Existen diversos soportes para la fijación de imágenes analógicas tanto en fotografía como en cine.

La película fotográfica

Imagen de Michael Schletz publicada en Wikimedia Commons

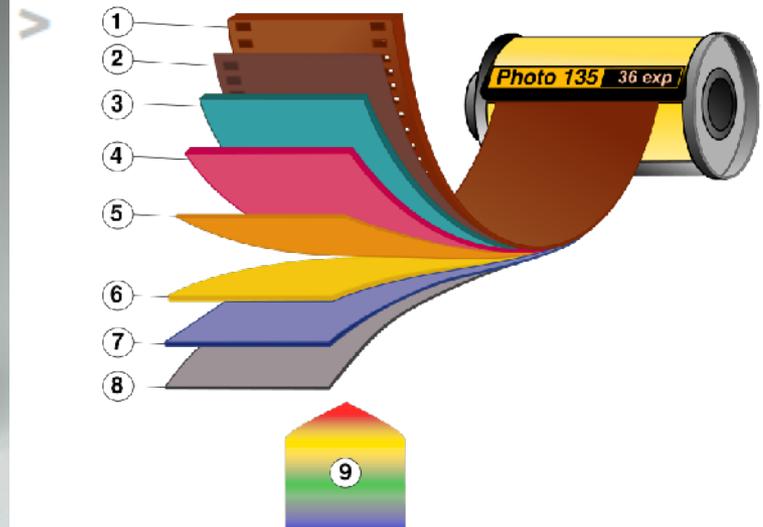

Imagen de Voytek S publicada en Wikimedia Commons

La película fotográfica tiene una serie de capas donde se capta la imagen gracias a sustancias químicas sensibles a la luz (como el bromuro de plata).

El celuloide

Existen diversos formatos de película para filmación, según el tamaño del negativo:

8 mm
16 mm
35 mm

16 mm

Imagen de Cmacd123 publicada en Wikimedia Commons

35 mm

Imagen de Zigmej publicada en Wikimedia Commons

Negativo / positivo

Imagen de Lozère publicada en Wikimedia Commons

La imagen queda grabada en negativo en el celuloide,
pero se proyecta en positivo

Positivar/Revelar

PROCEDIMIENTO Todd-AO NEGATIVO-POSITIVO

NEGATIVO 65 mm CON MASCHERA

POSITIVO 70 mm PER PROIEZIONE

Tanto en cine como en fotografía analógicas, una vez tomadas las imágenes, es necesario procesar el negativo, a través de un nuevo proceso químico. Ese procesado se denomina positivado o revelado y se realiza en un laboratorio, lo que encarece mucho el proceso, comparado con el digital.

Imagen de Magica publicada en Wikimedia Commons

Transición al digital

- A causa de los cambios tecnológicos y el abaratamiento de los costes que supone, la tecnología digital se ha impuesto y el celuloide y uso de negativos (y su fabricación y positivado) tienden a desaparecer.
- La tecnología analógica ha quedado relegada a algunos nichos como los archivos de las filmotecas o los espacios artísticos y museísticos.

FORMATOS DIGITALES en cine y fotografía

Las imágenes se guardan en forma de códigos numéricos

Los MEGApixels indican el tamaño máximo de imagen que se puede capturar

(Importante: No hay que olvidar que el número de pixels solo indica el tamaño de la foto, la calidad de los colores, la luz, etc. viene determinada por otras características de la cámara, como el objetivo)

Es posible ver las imágenes sin necesidad de pasar por el revelado/positivado

Resolución (pixels)

Imagen de Ruizo publicada en Wikimedia Commons

La resolución se refiere a la cantidad de píxeles por pulgada (ppp) que tiene una imagen.

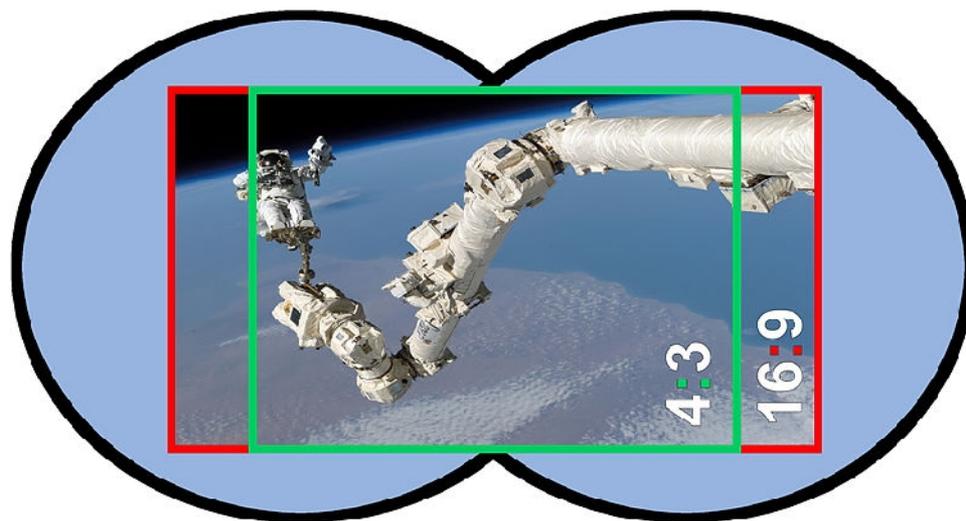
Vertical/horizontal

En fotografía podemos trabajar con imágenes verticales u horizontales, pero hay que tener en cuenta que en cine y vídeo los estándares de edición nos obligan a trabajar formatos horizontales (4:3 o 16:9).

Formatos según la forma del cuadro

Según la relación entre el tamaño de la altura de la imagen y su anchura, tenemos distintos formatos de imagen:

- 4:3 (más rectangular)
- 16:9 (panorámico)

Imagen de By Andreas -horn- Hornig, de:Benutzer:Sjr publicada en Wikimedia Commons

Otros formatos

Imagen de Wikig publicada en Wikimedia Commons

Mantener formatos

¡IMPORTANTE!:

Hay que tener en cuenta que todas las imágenes que utilizaremos en nuestro corto tendrán que estar grabadas en el **mismo formato (o todo en 4:3 o todo en 16:9)**.

(No olvidar comprobar el formato antes de cada toma, especialmente si grabamos con más de una cámara)

Dispositivos de grabación de vídeo

- Cámaras fotográficas (hoy en día las cámaras Reflex sirven incluso para grabar vídeo de alta definición)
- Cámaras de vídeo (con sonido sincrónico)
- Importación de imágenes ya grabadas (archivo, apropiación)

FORMATOS

según el tipo de archivo

- El formato de un archivo hace referencia al programa que lo edita.
- Los archivos en distintos formatos utilizan extensiones diferentes.
- La extensión es la secuencia de letras que aparece al final de cada archivo.
- Por ejemplo en una imagen: “flor.jpg” o en un archivo de vídeo: “fiesta.avi”

¿Dónde guardar los archivos? Soportes físicos

- Disco duro del ordenador
- Discos externos
- Tarjetas de memoria

Los archivos de vídeo exigen mucha memoria, por lo que es recomendable utilizar un disco duro externo para almacenar los vídeos en bruto que después editaremos para crear nuestro cortometraje.

Imagen de Editor182 (talk) publicada en Wikimedia Commons

EL ENFOQUE

El enfoque se refiere a si la imagen capturada con la cámara se ve nítida o borrosa.

Imagen enfocada > desenfocada

>

Imágenes de autoría anónima publicada en Wikimedia Commons

Primer plano enfocado / Fondo desenfocado

Imagen de "Mike" Michael L. Baird publicada en Wikimedia Commons

Enfoque manual

El enfoque manual (MF: Manual Focus) permite elegir qué elementos del cuadro van a quedar enfocados, girando la parte delantera del objetivo.

Enfoque automático

Imagen de Aida Vallejo

Si elegimos la opción de enfoque automático (AF: Auto Focus), la cámara decide cuáles son los elementos que han de quedar enfocados, eligiendo los más cercanos o los que mayor espacio ocupan en el cuadro.

EL ENCUADRE

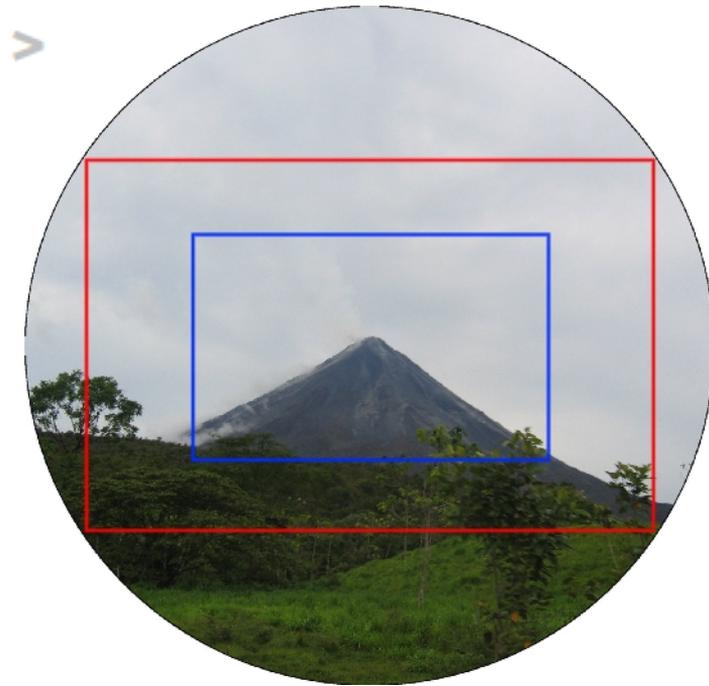

Al encuadrar decidimos qué elementos van a aparecer en la imagen capturada.

Imagen de Juan Ignacio Sánchez Lara publicada en Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Funciones del encuadre:

1. Elegir los elementos que quedan dentro o fuera del cuadro

2. Organizar los elementos en el cuadro

Imagen de Self publicada en Wikimedia Commons

La importancia del fondo

¡Atención!:

Siempre hay que **elegir todos los elementos** que van a quedar dentro del cuadro

(nada tiene que aparecer por casualidad, siempre hay que mirar al conjunto)

Campo / fuera de campo

De la relación entre los elementos que quedan dentro del encuadre y los que quedan fuera, surgen los conceptos *campo* y *fuera de campo*.

Campo

El campo se refiere a los elementos que quedan dentro del encuadre.

El fotógrafo Henri Cartier-Bresson fue un maestro del encuadre y la composición. En los siguientes enlaces encontrarás galerías con sus fotografías:

http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53ZMYN

<http://www.henricartierbresson.org/>

Fuera de campo (*contracampo*)

El fuera de campo es la parte que queda fuera del encuadre, pero cuyo contenido podemos intuir porque aparece un fragmento de ese elemento o porque alguien mira hacia ese objeto, etc.

Encontramos un claro ejemplo en la foto publicada por el Gobierno de Estados Unidos donde políticos y militares miran la ejecución de Osama Bin Laden. Sigue este link para ver la imagen y profundizar en el concepto de fuera de campo:
<http://palabradepezabisal.blogspot.com.es/2011/05/tipos-de-fuera-de-campo-incluye-un.html>

Iluminación

Imagen de Harconerfel publicada en Wikimedia Commons

La calidad de luz es la base para la captura de la imagen en cine y fotografía. Por eso en ocasiones es necesario añadir luz artificial a los escenarios.

TIPOS DE PLANO

según el tamaño del plano: (distancia que muestra)

- *Primer primerísimo plano*
- *Primer plano*
- *Plano medio corto*
- *Plano medio largo*
- *Plano americano*
- *Plano general*
- *Gran plano general*
- *Plano detalle*

Primer primerísimo plano

F for Fake (Orson Welles, 1974)

Muestra el rostro de una persona, algo cortado en las partes superior e inferior.

Permite transmitir los sentimientos de la persona retratada.

Primer plano

Muestra el rostro de una persona hasta los hombros. En cine se utiliza mucho en las conversaciones de plano-contraplano.

Balseros (Carles Bosch y Josep María Domènech, 2002)

Plano medio corto

Muestra la parte superior de una persona prácticamente hasta la cintura.

La espalda del mundo (Javier Corcuera, 2000)

Plano medio largo

*La noche del golpe de estado (La nuit du coup d'État (Lisbonne, avril 1974),
Ginette Lavigne, 2001).*

Muestra la parte superior del cuerpo de una persona hasta debajo de la cintura.

Plano americano

Bowling for Columbine (Michael Moore, 2002)

Muestra el cuerpo
de una persona
hasta las rodillas.

Plano general

Nömadak tx (Raúl de la Fuente, 2006)

Muestra el cuerpo completo de las personas, así como el entorno en el que se sitúan.

Gran plano general

Shoah (Claude Lanzmann, 1985)

Se trata de un plano muy abierto donde lo importante es el paisaje.

Plano detalle

El sol del membrillo (Víctor Erice, 1992)

Muestra un fragmento de un objeto o una persona (como la mano).

TIPOS DE PLANO

según el punto de vista (con quién identificamos la mirada de la cámara)

- *Plano subjetivo*

Plano subjetivo

Muestra la mirada subjetiva de la persona que realiza la fotografía. Normalmente muestra una parte de su cuerpo.

Los espigadores y la espigadora (Les glaneurs et la glaneuse, Agnès Varda, 2000)

TIPOS DE PLANO

según el ángulo

(lugar donde colocamos la cámara)

- *Plano picado*
- *Plano contrapicado*
- *Plano nadir*
- *Plano cenital*

Plano picado

Ciudadano Kane (Citizen Kane, Orson Welles, 1941)

Se realiza desde un ángulo superior a la persona retratada. Transmite un sentimiento de superioridad a quien lo observa.

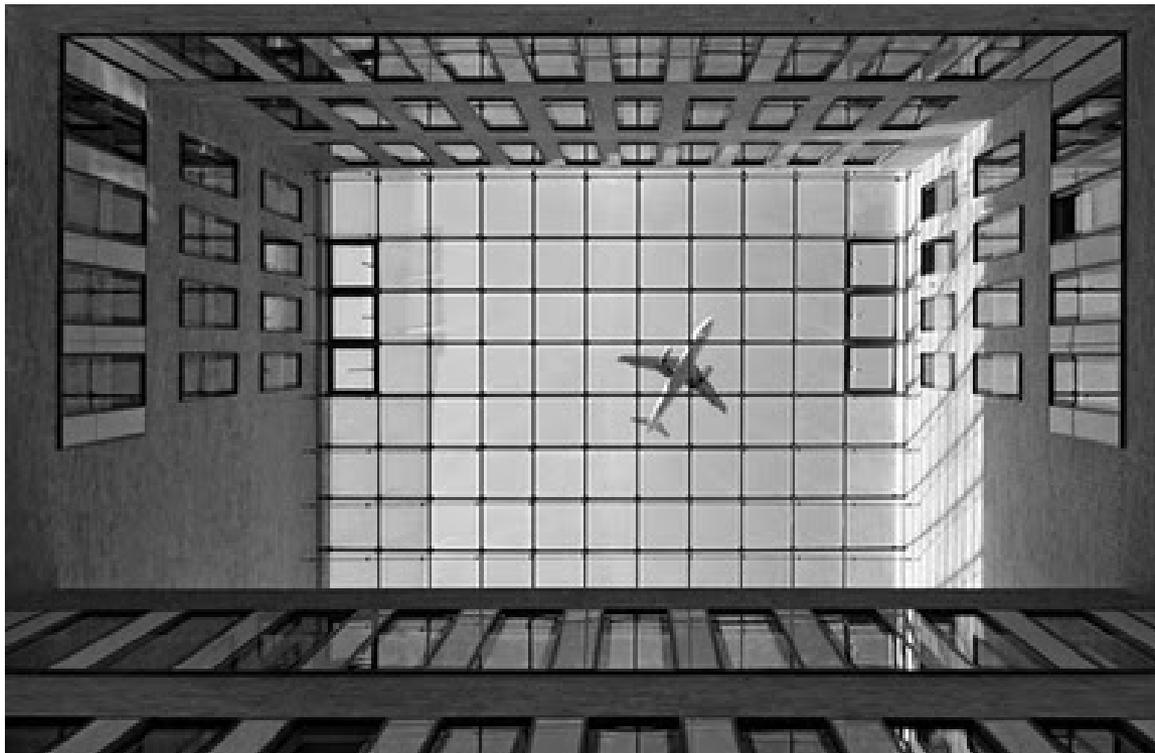
Plano contrapicado

A propósito de Niza (A propos de Nice, Jean Vigo, 1930)

Se realiza desde un ángulo inferior a la persona retratada. Transmite un sentimiento de inferioridad a quien lo observa.

Plano nadir

Fotografía de Arndt Laude

Se realiza desde un ángulo completamente inferior, con la cámara dirigida hacia arriba.

Plano cenital

Se realiza desde un ángulo completamente superior, con la cámara dirigida hacia abajo.

Vértigo. (De entre los muertos). Alfred Hitchcock, 1959.