

MÓDULO 5: LA GRABACIÓN: LA IMAGEN, EL MOVIMIENTO Y EL SONIDO

Profesorado: Marian Gonzalez Abrisketa, Itxaso del Castillo Aira y Andoni Iturbe Tolosa

La composición: organización de los objetos en la imagen

Componer es agrupar, ordenar todos los valores visuales para obtener imágenes con sentido, según una idea guía, un estilo dirigido a alcanzar un efecto estético, informativo o narrativo determinado

[Composición en el cine del director Xavier Dolan](#)

[Composición equilibrada, Oiluj Samal Zeid, CC BY-NC-ND 2.0](#)

En esta obra de El Greco, las figuras tienen ritmos diagonales, y entre sí se relacionan por una mirada también diagonal. Por eso, resulta una obra muy dinámica. Además, vemos cómo aparece una especie de triángulo al unir ambas figuras

[\[G \] El Greco \(& Workshop\) - Agony of the Garden \(1590s\) S, Cea, CC BY 2.0](#)

Composición triangular

- Es muy utilizada en TV y está heredado de la pintura. Se consigue una composición muy estable y equilibrada.
- Un primer plano de un actor que incluye los hombros sugiere una forma triangular. Los hombros constituyen la base y el rostro reposa sobre su base de una forma estable

Elementos escalares: proporción

La principal función plástica de la proporción es la de crear ritmos en la imagen fija, ya que la proporción es la expresión del orden interno de la composición. Los elementos escalares, en mayor o menor medida, implican relación:

una simple relación cuantitativa entre la imagen y la realidad (v.gr. la escala)

una relación entre las partes de un todo (v.gr. el canon de Polícleto)

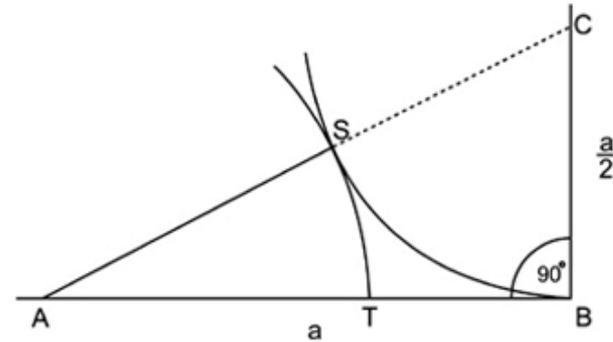
una relación entre la horizontal y la vertical del formato del cuadro (la ratio)

una relación entre el tamaño objetivo de una imagen y lo que el ser humano considera tamaños medios y que condiciona y normativiza el tamaño de casi todas aquellas imágenes

Un caso especial: La sección áurea

Una división del todo en dos partes, de tal modo que la parte menor es a la mayor como la mayor lo es al todo:

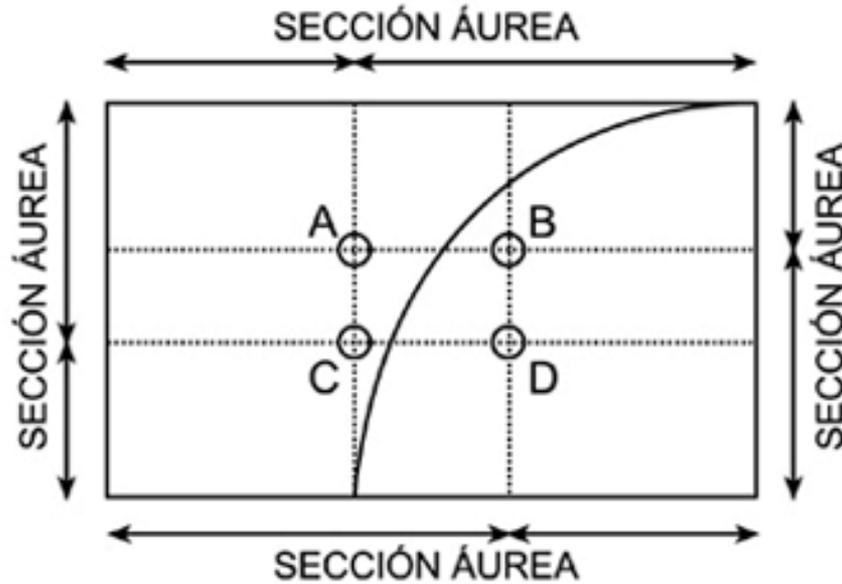
- $\frac{TB}{AT} = \frac{AT}{AB}$

Ley de los tercios

Una forma clásica de componer una foto consiste en aplicar la **regla de los tercios**. Se trata de imaginar la composición dividida en tercios verticales y hacer coincidir el motivo principal sobre una de las dos líneas divisorias

Los cuatro puntos fuertes

Línea del Horizonte

El cielo ocuparía $\frac{2}{3}$ de la imagen, y la tierra un $\frac{1}{3}$

[si tú fueras mar, amor mío..., talourcera, CC BY-NC-SA 2.0](#)

Peso visual de una composición

- Tamaño
- Color
- Posición
 - Mayor profundidad o lejanía= mayor peso
 - La parte de arriba pesa más que la de abajo
 - A la derecha pesa más que a la izquierda
- Tono
- Forma
- Textura

Tamaño

A mayor tamaño corresponde mayor peso visual

[Ajedrez gigante, Mon Labiaga Ferrer, CC BY 2.0](#)

Color

Los colores cálidos pesan más que los fríos. Los colores pueden operar sobre nuestra percepción y nuestro ánimo. No sólo nos llama más la atención el rojo y lo vemos “más cerca” que el azul, sino que una habitación pintada de rojo nos resultará menos tranquilizadora que una de azul

[2.26.09: color wheel, thedalogs, CC BY 2.0](#)

Posición

A mayor profundidad o lejanía,
mayor peso. Compensa el mayor
tamaño de un objeto cercano

[Matriuska, marcusrg - Hello, nice to meet you!, CC BY 2.0](#)

Posición

La parte de arriba pesa más que la de abajo

[Tuset Street \(y V\): la traca final, b 0 r, CC BY 2.0](#)

Posición

La parte de la derecha pesa más que la de la izquierda

[A cat is posed seated on a chair in front of another cat operating a camera, Beverly & Pack, CC BY 2.0](#)

Tono

Los tonos claros sobre fondo oscuro pesan más que los oscuros sobre fondo claro

[Santuario de Nuestra Señora de Tzocuilac, San Pedro Cholula, Puebla, México, Catedrales e Iglesias, CC BY 2.0](#)

Tono

A igualdad de fondo es más pesado el tono que más contraste

[Boston - Financial Center 'Contrasting Architectures, David Paul Ohmer, CC BY 2.0](#)

Tono

El blanco pesa más que el negro.
Una zona negra tiene que ser
mayor que otra blanca para
contrapesarla.

[blanco / negro, Leandro Martinez, CC BY 2.0](#)

Forma

La forma regular es más pesada que la irregular. Una forma compacta pesa más que una dispersa

[CADIZ, CASTELLAR DE LA FRONTERA, Lorenmart, CC BY-NC 2.0](#)

Textura

Las figuras con superficie rugosa pesan más que las de superficie pulida

[Textura 88 # Sótano, osolev, CC BY-NC 2.0](#)

Fondo

Para que el centro de interés destaque hay que separarlo visualmente del fondo

- iluminando el fondo con luz más baja.
- disminuyendo la profundidad de campo de manera que el fondo quede roto o desenfocado (foco selectivo).
- utilizando colores fríos para los fondos porque los cálidos "aplastan" al personaje

[Un colibrí habita el desenfoco, mujik estepario, CC BY-NC-SA 2.0](#)

Tipos de plano

- A) Escala de planos:
- Gran plano general.
 - Plano general.
 - Plano americano.
 - Plano de conjunto.
 - Plano medio.
 - Primer plano.
 - Primerísimo primer plano.
 - Plano detalle.

Plano

El primer plano es el plano de la identificación

[Dama de Elche \(primer plano\), J.M. Alvarado, CC BY-NC 2.0](#)

B) Planos según el punto de vista:

Plano objetivo.

Plano subjetivo

C) Planos según la angulación de la cámara:

Plano normal.

Plano picado.

Plano cenital.

Plano contrapicado.

Plano nadir.

Plano aberrante

Los planos según la angulación

Picado

Contrapicado

Cenital

Nadir

– *Variando la vertical del eje de la cámara:*

Normal

Aberrante

La angulación de la cámara en plano fijo puede ser:

Necesaria por la disposición de los elementos que componen el plano

Expresiva, con intencionalidad dramática

Funcional, apenas se nota y resalta ciertos aspectos del plano

Plano nadir

En el plano nadir el eje óptico de la cámara es perpendicular al suelo, de manera opuesta al plano cenital, y la imagen obtenida ofrece un campo de visión orientado de abajo hacia arriba

[4nadir, sheilalopez1, CC BY 2.0](#)

Plano cenital en Psicosis

Alfred Hitchcock emplea el recurso del plano cenital para evitar que el espectador, que en este momento de la película aún desconoce la verdadera identidad de la madre, pueda reconocer a Norman Bates bajo su burdo disfraz. Los puntos de vista atípicos, que normalmente una persona no adoptaría para contemplar una escena, pueden ser empleados no solo para dar una visión diferente u original, sino para reservar información que no nos interese mostrar en ese momento

Plano aberrante

El plano aberrante o el plano holandés es un tipo de encuadre en el que la cámara se inclina de 25 a 45 grados respecto a la línea del horizonte

Contrapicado y luz directa

Se trata de un plano tomado desde un ángulo de toma, del mismo nombre, en el que la cámara se sitúa debajo del objeto filmado, según un eje vertical

[Torre Agbar contrapicado, Tupolev und seine Kamera, CC BY 2.0](#)

El movimiento: representación

La instantánea: Si tomas una fotografía a una persona moviéndose –una instantánea– parece que está quieta, tienes que utilizar una o varias de las siguientes posibilidades.

Ritmos internos: Lo que representamos tiene ritmos internos dinámicos.

Posturas simultaneas: La obra representa a la vez varias fases del movimiento: varios momentos del movimiento. Por ejemplo, el Discóbolo de Mirón, representa varias fases del lanzamiento del disco.

Ráfagas y estelas: La figura al moverse va dejando una especie de estela detrás, por donde ha pasado. Es lo mismo que cuando una ráfaga imitando el recorrido de un rayo, o de un disparo parecen representarlos. Son procedimientos muy frecuentes en el cómic o el cine de animación. Se los conoce normalmente como líneas cinéticas

Travelling: movimiento de cámara

Travelling lateral: Una función descriptiva. Acompañamiento

Travelling hacia atrás: Alejamiento en el espacio

Acompañamiento de un personaje

Impresión de soledad, de impotencia...

Travelling hacia adelante

Introducción

Descripción de un espacio

Paso a la interioridad. Expresión de la tensión mental

Tipos de cámara

Grúa:

Combinación indeterminada del travelling y panorámica, efectuada según las necesidades con la ayuda de una grúa

Cámara al hombro:

Imagen inestable y huidiza. Característica del trabajo reporteril

Steady-cam:

Aparato portátil en la que la cámara se equilibra mediante un sistema de suspensión flexible. Movimientos fluidos, a diferentes alturas y en diferentes direcciones

Panorámica: movimiento sobre su eje

Panorámica descriptiva

Explorar un espacio, a menudo tiene una función introductoria o conclusiva.

Panorámica expresiva

Uso no realista de la cámara, destinado a sugerir una sensación o una idea

Panorámica dramática

Desarrolla un papel directo en el relato y por ello son más interesantes. Establece relaciones espaciales entre el individuo, la escena y los objetos mirados

Diferencias entre el zoom y el travelling

Travelling

1. La composición varía
2. Los fondos ganan o pierden volumen y profundidad alteramos el punto de vista

Zoom: se trata de un movimiento óptico, no de cámara

1. La composición no varía
2. Toda la imagen aumenta o disminuye de tamaño
3. No alteramos el punto de vista

El sonido: consecuencias

1. Fluidez Narrativa
2. Economía de planos
3. Introducción de un narrador
4. Nuevas posibilidades expresivas
5. Aclarar los hechos de la imagen
6. Dirigir la atención del espectador
7. Generar expectativa, suspense
8. Contribuir al ritmo
9. Uso dramático y expresivo del silencio

Diferencias entre la voz diegética y la voz no diégetica

Voz diegética: el sonido proviene del plano

1. Voz in: vemos al personaje hablar.
2. Voz out: fuera del campo diegético (interroga a un sujeto en campo)
3. Voz off: personaje o narrador fuera de campo, pero perteneciente a la diégesis.
4. Voz Through: dentro de campo. pero no vemos mover los labios (al margen del espectáculo de la boca).

Voz no diegética: el sonido no proviene del plano

Voz over: narrador externo a los acontecimientos.

Los diálogos: la voz

Función pragmática: muestra el lugar de origen
El status social y el nivel cultural (acento, vocabulario).

Función emocional: estados de ánimo
Declamación; énfasis; tono.

Función semántica: aporta información de la historia; de uno mismo; de los demás. Hace avanzar la acción

La música

Antídoto contra el silencio. Agrega vida a la imagen

Neutraliza el molesto ruido del proyectos

Razón estética y psicológica: acentúa y profundizar el ritmo formal del aspecto visual.

Funciones de la música

Función rítmica

Reemplaza a un sonido real

Sublima un ruido o un grito

Resalta un movimiento o de un ritmo visual o sonoro.

Función dramática

Crea atmósfera y recalca las peripecias.

Da apoyo a una acción o dos acciones

Puede intervenir como leit motiv simbólico

Función lírica

Refuerza con vigor la importancia y la densidad dramática de un momento o de un acto