

APUNTES BÁSICOS SOBRE CINE

- EL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO

El lenguaje cinematográfico está formado por la unión de IMÁGENES y SONIDO.

Uno de los elementos más relevantes de este lenguaje del cine es el PLANO. En el cine de antaño siempre se usaba el mismo plano para rodar una escena desde diferentes ángulos, pero, más adelante, descubrieron que acercando y alejando los planos y alternándolos con cierta lógica, se podían conseguir efectos que antes era una tarea casi imposible de realizar.

Podemos distinguir entre:

- **Plano General.** Da un sentido dramático, de soledad, y se utiliza frecuentemente para describir la relación entre el ambiente y la situación, y los personajes.
- **Plano Medio.** Dentro de este plano, podemos diferenciar entre dos variantes del mismo:
 - El Plano Medio Corto; que es el que abarca al actor de pecho para arriba.
 - El Plano Medio Largo; que es el que nos deja ver hasta la cintura.
 - **Plano Americano.** Nos muestra las $\frac{3}{4}$ partes del cuerpo, es decir, hasta las rodillas aproximadamente. Lo solían usar en las películas del Oeste para darle especial relevancia a las cartucheras de los pistoleros y también para intentar disimular a los personajes de baja estatura.
 - **Primer Plano.** Posee un alto contenido psicológico y dramático. Tiene como principal objetivo captar las emociones expresivas por lo que se le resta importancia a los decorados. Pero tampoco ha de abusarse de su utilización.

- LOS OBJETIVOS DE LAS CÁMARAS

Según su distancia focal, podemos hacer distinción entre:

- **Angular.** Hace más grande al personaje. Provoca efecto de rapidez y parece como si los personajes se te vinieran encima.
- **Teleobjetivo.** Aplasta al personaje. Apenas se aprecia movimiento, se desplaza muy despacio.

La situación de la cámara respecto a la altura de los ojos puede ser:

- **Por encima del nivel de los ojos.** Hace de la escena una escena de debilidad, fragilidad, humillación... Suele acompañarse de un punto de vista *picado*.
- **Por debajo del nivel de los ojos.** Indica superioridad, triunfo, magnificencia. También es acompañado de un punto de vista, en este caso *contrapicado*.

Este tipo de recurso también es usado con frecuencia en determinadas situaciones para emular movimiento de trenes, aviones, coches... y diferentes objetos que conllevan movimiento.

- **LOS MOVIMIENTOS DE CÁMARA**

Los movimientos de la cámara ayudan a darle dinamismo al rodaje de las escenas y se convierten en un segundo par de ojos para el espectador ya que, es ésta la que sigue todos los movimientos y las acciones de los personajes.

Existe una gran variedad de posibilidades para captar dichos movimientos entre las que destacan:

- **El Travelling.** Consiste en desplazar la cámara hacia delante y hacia atrás o, por el contrario, hacia la derecha y hacia la izquierda.
- **El Zoom.** Se trata del acercamiento y alejamiento progresivos de la cámara con respecto a los actores o los objetos.

Pero para conseguir rodar ciertas escenas, se requiere recurrir a unos métodos mucho más sofisticados y precisos que permitan seguir el hilo de movimiento con facilidad. Estamos hablando, pues, de la grúa y de la steady-cam:

- **La Grúa.** Es usada, sobretodo, para captar los movimientos horizontales y verticales dándoles una excelente movilidad sin interrupciones. Hay una variante:
 - **La Grúa Electrónica:** que es manejada por ordenador y empleada para rodar los movimientos que el hombre es incapaz de realizar. Ofrece una gran precisión.
- **Steady-cam.** En todas las películas se dan escenas en las que los personajes son seguidos o, simplemente, escenas en las que hay que rodar con mayor rapidez. Es en estas ocasiones cuando se usa la steady-cam, cuando los actores suben y bajan escaleras, corren... Este método también sirve para darle volumen a la escena y para sentir una mayor identificación con el personaje (ves lo que él ve.) Enriquece ampliamente los aspectos visuales.

Todos los efectos del montaje de la película tienen que estar totalmente controlados y estudiados para que, así, provoquen una reacción de continuidad y un cierto efecto psicológico en el espectador.

Los **FRAGMENTOS** son planos que tienen una única diferencia: el tamaño.

Para “descubrir” el montaje de una película, hubieron de pasar 20 años. Antaño, se rodaba toda la película desde un mismo plano, sin mover la cámara, sin cambiar de ángulo... Pero pasados 20 años, se empezaron a desvelar los más profundos y prácticos secretos del montaje.

El uso de diferentes planos provoca distintas sensaciones, como por ejemplo, el uso de planos breves da sensación de velocidad. A partir de este conocimiento de que uno u otro uso de la duración y la alternancia de planos provoca sensaciones diversas, algunos cineastas rusos intentaron crear mediante la yuxtaposición de imágenes nuevas y más variadas sensaciones.

& INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Para hacer un film son necesarios miles de metros de película. A continuación veremos algunos de los instrumentos utilizados para hacer las películas:

- El RODILLO.
- El PUENTE.
- El BOBINADOR.
- La EMPAMADORA. Utilizada para montar las películas.
- La MOVIOLA. Que se utiliza para marcar los diferentes pasos.

• RECURSOS DEL MONTAJE

Cuando ya están tomados todos los planos hay que pasar al siguiente nivel: el montaje.

Existen varios procedimientos para hacer de varias tomas, una sola continua y sin cortes bruscos.

El CORTE DIRECTO consiste simplemente en enlazar un plano con otro.

El ENCADENADO establece una relación entre dos imágenes para relacionar dos escenas completamente diferentes en distintos escenarios. Es como si se fundieran.

La SUSTITUCIÓN es muy utilizada en las películas de acción. Consiste en sustituir dos escenas por líneas verticales u horizontales.

La CONTAPOSICIÓN de planos tiene una alta función expresiva y un abundante efecto psicológico.

La ALTERNANCIA de imágenes nos provoca una sensación de que ambas acciones (relativas) ocurren simultáneamente.

Cuando predominan los planos lentos, la película parece avanzar muy despacio y se hace muchísimo mas larga y pesada.

Según la mayoría de los montajistas profesionales con experiencia, lo más importante del montaje es el ritmo de la narración y la dimensión de cada plano.

• EL GUIÓN

Todo comienza con una simple idea o con la adaptación de otros textos así como novelas, cómics, etc. También puede surgir a partir de la propia realidad (basado en hechos históricos o situaciones actuales.)

Para comenzar la escritura del guión han de seguirse unos pequeños pasos:

- *Reunir documentación.*
- *Estructurar la información reunida.*
- *Elaboración del guión.*

La idea principal del guión ha de tener fuerza y ser atractiva para los espectadores, ya que forman una parte importante en el fenómeno del cine.

El argumento es algo esencial en la elaboración de guiones, por lo cual los grandes expertos en el cine siempre realizan lo que se llama SINOPSIS. En ella se recogen, de forma ordenada y estructurada, el planteamiento, nudo y desenlace de la historia, es decir, el desarrollo argumental incluyendo también las ideas principales y los personajes que intervienen.

Según se va trabajando la película, cuando se van teniendo las ideas más claras y consistentes, se da paso a elaborar el TRATAMIENTO. Aquí ya podemos encontrarnos con todo el desarrollo argumental pero ausente de diálogos. Se requiere seguir el orden cronológico temporal.

En el margen izquierdo se escribe todo lo relacionado con la acción y los escenarios, mientras que el margen contrario, el derecho, es el lugar que ocupan los diálogos. Ej:

Escena 4. Prado. Exterior. Noche.

Escena 5. Casa. Interior.

Unidad más simple ESCENA.

Escenas continuadas SECUENCIA.

Siempre que se pueda, hay que evitar las escenas inútiles y que no aportan nada de valor significativo ya que sólo recargarán la película de absurdos detalles que nos son indiferentes.

Los **DIÁLOGOS** son una parte importante en el guión:

- Proporcionan información complementaria a la visual.
- Dan un toque de intriga al desarrollo del argumento.
- Ayudan a mantener la tensión en situaciones determinadas.

UN BUEN GUIÓN HACE UNA BUENA PELÍCULA

Según algunos profesionales del gremio los elementos de una buena película quedarían resumidos así:

1º GUIÓN

2º GUIÓN UNA BUENA PELÍCULA 3º GUIÓN

4º GUIÓN

& LA DIRECCIÓN Y EL DIRECTOR

Antiguamente, el director hacía de todo: rodaba, dirigía e incluso podía llegar a actuar en la misma película. En la actualidad, las diferentes tareas se reparten según los conocimientos y aptitudes del personal que trabaja en el proyecto.

Para poder llevar a cabo una película hace falta dinero. Es aquí donde toma protagonismo el PRODUCTOR:

- Es el “creador” de la película y tiene la capacidad de adquirir una financiación destinada a cubrir los gastos de ésta.
- No suelen ser muy conocidos ya que la gente cae en el error de pensar que sólo “ es el que pone la `pasta' ”. Pero en realidad, es una persona que arriesga su dinero en esa película.
- Colabora en la distribución del esfuerzo humano y económico.
- Interviene en la elaboración de presupuestos necesarios para el buen desarrollo de la película (de maquillaje, vestuario...)

Dejemos a un lado la producción y sigamos hablando del papel que desarrolla el director.

En el rodaje, el director tiene que tomar una serie de decisiones tales como:

- *El enfoque de la luz.*
- *La posición (correcta) de los actores.*
- *El ángulo y encuadre de las cámaras.*
- *Y por último, “dar por bueno” el resultado final.*

No todos los directores dirigen (vaga la redundancia) de igual manera. Veamos los testimonios de cuatro directores en los que nos confiesan sus preferencias a la hora de ponerse manos a la obra:

- El primer director nos recalca con mayor importancia el *punto de vista*. Y detrás, con menos importancia, tal vez, la *posición de las cámaras*, la *planificación*, la *situación del espectador* y en último lugar *el ritmo de la narración*.
- El segundo dice que lo principal es *el guión y los actores*. Después nos comenta que la cámara ha de moverse muy poco, sólo cuando sea realmente necesario; hay rodar con la mayor *simplicidad* posible.
- La *continuidad de plano interrumpida* (muy usada en América) es la característica clave para este director. Nos aclara también que la técnica desarrollada por los actores es determinante para la película.
- Otra técnica de dirigir (como la que nos cuenta nuestro cuarto director) tiene por lema “no darle más prioridad a nada”, todo es igual de importante: la luz, los escenarios, la planificación...

Algo en lo que todos coinciden, ya no sólo estos cuatro directores, sino la totalidad de ellos, es en que para hacer una buena película a de estar bien estudiada por el director. Todo tiene que llevar una planificación y estar bien perfilado. Pero no siempre es así y pueden obtenerse buenos resultados. Un buen ejemplo es *Casa Blanca*; a medida de que avanzaban con la película no llegaban a tener una idea de cómo iba a finalizar, así que, decidieron improvisar; y aunque pueda parecer algo surrealista, dio muy buenos resultados.

- **OTROS CARGOS IMPORTANTES**

La creación de una película es un esfuerzo colectivo en el que el director desarrolla el papel más relevante, pero existen otros cargos que no pasan desapercibidos:

- El AYUDANTE DE DIRECCIÓN es una de las personas más unidas al director. Le ayuda a tomar decisiones y juntos desarrollan tareas propias de esta profesión.
- El OPERADOR DE CÁMARA es el que maneja la cámara. Es “el ojo del director” y aporta sus conocimientos para rodar una bonita imagen bajo las órdenes del director.
- El JEFE DE PRODUCCIÓN organiza todo para que la dirección lo tenga todo a punto. Lleva todo el control y se encarga de tareas similares a tener los escenarios contratados para poder llevar a cabo el rodaje, etc.

- **LA ESTÉTICA CINEMATOGRAFICA**

Los elementos más importantes que la componen son:

- **La Luz.** Es necesario crear una iluminación adecuada. Un recurso que da muy buenos resultados es jugar con las luces y las sombras. La luz sirve para describir ambientes determinados, provocar sensaciones... incluso un mismo guión con una iluminación diferente daría lugar a dos películas totalmente diferentes. Dentro del tratamiento de la luz aparece el DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA, que es el que determina como quedan finalmente las imágenes. Llevan una determinada rutina:
 - *Lectura del guión.*
 - *Charla con el director.*
 - *Conocer los medios disponibles de uso.*
 - *“Soñar un poco” y visualizar mentalmente las imágenes.*

Estas personas tienen, también, un cuaderno de notas donde cogen apuntes para poder terminar, pasado un tiempo, las secuencias que dejaron inacabadas por diferentes motivos sin dejar constancia en los espectadores por cambios repentinos de luz, etc.

- **El Color.** Antes se rodaban las películas en blanco y negro, con lo que apenas se podían distinguir cambios perceptibles en los decorados, el vestuario...

En tiempos actuales, afortunadamente, podemos gozar de una televisión y un cine que nos calcan las imágenes tal y como son con toda la gama de colores existentes.

El color, más que nada, es un elemento expresivo. Las GAMAS CROMÁTICAS son de vital importancia, ya que en ellas se pueden apreciar las diferentes tonalidades e intensidades de un color. Los colores, según cual sea, provocan distintas sensaciones:

- El BLANCO expresa alegría.
- El VERDE es el color de la esperanza.
- La pasión es provocada por el ROJO.
- Y el NEGRO es, por excelencia, el color de la tristeza, la pena...

Dentro del apartado del COLOR, también entrarían los decorados y el vestuario.

Los decorados pueden ser *naturales* como un parque, un piso... o hechos específicamente para el rodaje de una o varias escenas. Los decorados han de tener relación con o que se cuenta en el guión, si no, no sería coherente.

Actualmente, los decorados más utilizados son los naturales; nos dan datos sobre los personajes, de la acción que se desarrolla, de la época en la que está encuadrada la historia, etc. Enriquecen, en gran medida, las aportaciones de los personajes, es decir, los decorados son como una especie de “personaje pasivo” que al igual que los propios personajes, son de vital importancia.

El vestuario de los actores también se utiliza como un código de color. Los ropajes que han de vestir en cada momento tienen que concordar con la época en que se sitúa la película y también ha de concordar con el aspecto interior del personaje: según su forma de ser, sus preferencias, su estilo...

- También forma parte de la estética cinematográfica la **composición de planos**. Lo más importante en la composición de los planos darle la iluminación adecuada a lo que se ve. (Mirar el apartado **Luz**.)
- **Los Sonidos**. Antes, incorporarle sonido al cine mudo supuso un gran fracaso. Las voces de los actores eran un tanto desagradables, lo que hizo del cine este mencionado fracaso. Los letreros y alguna pequeña orquesta que se añadían a los films se convirtieron en los grandes elementos indeseados por toda la sociedad.

Cuando no había sonido, la imagen tenía que decirlo absolutamente todo, mientras que gracias a la incorporación de éste, la imagen no se cobra tanta importancia y pierde valor.

Podemos diferenciar entre dos tipos de sonido:

- El **SONIDO DIRECTO** : Es el más natural y está conformado por las voces de los propios actores. Da mucha más fuerza y belleza.
- El **SONIDO REFERENCIAL** : que es el utilizado para, mas adelante, realizar los doblajes.

En todas las películas siempre queda un lugar para la música de ambiente. Ésta suele ser compuesta exclusivamente para la película, pero para componerla es imprescindible tomar unas medidas previas:

- Se ha de tener conocimiento de la película.
- Se necesita saber exactamente donde hay que incorporar la música y para qué. Para esto, los responsables de sonido tienen una charla con el director y se informan correctamente.
- Se sirven de un programa de ordenador en el que se describe cada secuencia.

Pero si hay algo claro en todo esto es que: **LA MÚSICA NO HACE MILAGROS**. Puede ayudar a corregir pequeños defectos, pero no por meter una buena música se va a hacer de una mala película un peliulón.

En la película: *PSICOSIS*, dirigida y producida por Alfred Hitchcock en 1960, el director la música (Bernard Herrmann), en la famosísima escena de la ducha, alterna elementos dramáticos y de intriga que actúan como un gran aporte para con el espectador.

- **CÓMO SE HACE UNA PELÍCULA**

Para hacer una película se requiere la ayuda e intervención de:

- **El Productor Ejecutivo.** Es el encargado de buscar una financiación, o en cualquier otro caso, unas subvenciones cedidas por el Estado del Ministerio de Cultura. También se encarga de alquilar los objetos de uso y los utilizados para ambientar y de las necesidades técnicas y artísticas.
- **El Diseñador de Vestuario.** Es responsable de hacer varias pruebas con las vestiduras que han de llevar los actores antes de empezar a rodar para que no haya ningún problema.
- **El Operador de Sonidos.** Tiene que tener más que comprobados y estudiados todos los efectos especiales necesarios en la película.
- **El Decorador.** Desarrolla sus ideas para ambientar los espacios. Toma varios planos. Hace un desglose del guión, es decir, separa

los exteriores de los interiores, busca toda la información de importancia para que no haya errores.

Un buen decorado puede quedar totalmente “destrozado” si se le da una mala iluminación.

Para trasladar todos los materiales hay que usar camiones y furgonetas, en los que se transportan, desde los travellings hasta el vestuario y el maquillaje. Intervienen un montón de personas, cada una con una función determinada.

A la hora de ponerse manos a la obra en el rodaje, los planos no se filman en el orden en el que serán montados; se deciden según los planos de iluminación semejante. Primero se filman todos los que lleven la misma iluminación y después se mueve la cámara para rodar otros que requieran una iluminación diferente.

Los planos tienen que rodarse acorde para que se provoque en el espectador una sensación de continuidad y no sean apreciables los cortes entre un plano y otro:

- Para cambiar de un plano a otro hay que variar notablemente el tamaño y la angulación de ambos.
- Se usan varios planos para determinar movimiento tanto de los personajes como de otros elementos que intervengan en la acción.
- Las distintas posiciones de la cámara han de darse en un tramo no superior a los 180°, así si se colocan correctamente los planos se unirán de manera armónica.
- ha de haber correspondencia entre personajes y objetos.

Para que los cortes entre planos no sean percibidos por el espectador se necesita al **Secretario de Rodaje**. Hacer una buena puesta de escena es de vital importancia a la hora de realizar esta tarea.

A partir de la interpretación de los actores, los directores acceden a variar su forma de rodar para ir más acompasado a su respecto, modificando los planos, la angulación, etc.

• Se rueda un plano que encuadre totalmente a los personajes. Este tipo de plano es denominado **PLANO MÁSTER**. Se utiliza para situar gráficamente la escena.

- Se procede a rodar unos planos más detallados para recoger las expresiones y emociones de los personajes. Es usado también para revivir la escena.
- El PLANO SECUENCIA es el que se toma de un tirón, sin cortes ni pausas; simplemente se va dirigiendo la cámara allá donde se esté desarrollando la acción.