

Tecnologías de la imagen II

Lenguaje audiovisual

Eva Sales / Grado BBAA / Curso 2015-16

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

Encuadre

Encuadre

La cámara no selecciona toda la realidad que tiene delante, sino únicamente la parte abarcada por el objetivo. Detrás de él, está el ojo humano que opera siempre selectivamente. A esta acción se le llama encuadrar.

Encuadre

Un encuadre será, entonces, el resultado de tomar de un conjunto-imagen aquella imagen-selección que transmitirá la voluntad de significado del realizador.

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

Encuadre - Composición



La ventana indiscreta, Alfred Hitchcock (1954)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

Encuadre – Composición



Sabrina, Billy Wilder (1954)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

Encuadre – Composición



Qué verde era mi valle, John Ford (1941)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

Encuadre – Composición



Manhattan, Woody Allen (1979)

Encuadre – Campo/Fuera de Campo

El resultado del encuadre es el campo.

Campo: Es lo que se ve en el espacio encuadrado, lo que queda dentro del campo de visión de la cámara.

Fuera de Campo: Es la acción o sonido que tiene lugar fuera del campo visual de la cámara.



Encuadre – **Campo/Fuera de Campo**

El fuera de campo lo componen los elementos espaciales y sonoros que forman parte de la escena, pero que no se muestran en la pantalla. El uso del fuera de campo **(espacio en off y sonido en off)** permite sugerir sin mostrar.

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

Encuadre – Campo/Fuera de Campo



Fuera de campo dentro del campo *Nosferatu*, F.W. Murnau (1922)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

Encuadre – Campo/Fuera de Campo



Fuera de campo dentro del campo *Mulholland Drive*, David Lynch (2001)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

Encuadre – Campo/Fuera de Campo



Fuera de campo dentro del campo

La ventana indiscreta, Alfred Hitchcock (1954)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

Encuadre – **Campo/Fuera de Campo**



Fuera de campo dentro del campo

Los amantes del círculo polar, Julio Medem (1998)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

Encuadre – Campo/Fuera de Campo



Fuera de campo dentro del campo *Casablanca*, Michael Curtiz (1942)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

Encuadre – Campo/Fuera de Campo



Fuera de campo dentro del campo *El crepúsculo de los dioses*, Billy Wilder (1950)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

Encuadre – Campo/Fuera de Campo



Fuera de campo dentro del campo *La semilla del diablo*, Roman Polanski (1968)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

Encuadre – **Profundidad de campo**

Encuadre – **Profundidad de campo**

Profundidad de Campo

Es el espacio comprendido entre el objeto más próximo al objetivo y el objeto más alejado, entre los que la imagen se aprecia con nitidez (enfocada).

La profundidad de campo depende del ángulo de captación, del objetivo utilizado, del formato de película empleado, de la distancia al tema enfocado y de la apertura del diafragma.

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

Encuadre – **Profundidad de campo**



Lucía y el sexo, Julio Medem (2001)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

Encuadre – **Profundidad de campo**



Lucía y el sexo, Julio Medem (2001)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

Encuadre – Profundidad de campo



Fargo, Joel y Ethan Cohen (1996)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

Encuadre – Profundidad de campo



Ciudadano Kane, Orson Welles (1941)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

El Plano

El Plano

La unidad básica del lenguaje audiovisual es el plano.

Desde una perspectiva espacial: plano es el espacio escénico que vemos en el marco del visor de la cámara o en la pantalla (la escala).

Desde una perspectiva temporal: plano (o toma) es todo lo que la cámara registra desde que se inicia la filmación hasta que se detiene.

El Plano

Los diferentes tipos de planos que se emplean en el cine dependen de la **distancia** existente entre la cámara y el sujeto fotografiado, además de por la **longitud focal** del objetivo empleado y la **angulación de la cámara** con referencia al objeto filmado.

El Plano

El tipo de plano determina, por lo general, su duración, ya que es necesario dejar al espectador tiempo para que perciba el contenido (un Gran Plano General, por ejemplo, suele durar más tiempo que un Plano Detalle).

El Plano

Conforme nos acercamos al Primer Plano, el ritmo dramático (la intensidad de lo que sucede) es mayor y el tiempo necesario de “lectura” es menor. Es decir, **la duración de un primer plano suele ser inferior a la de un plano general** y así proporcionalmente en los planos intermedios.

El Plano - Tipos

Distinguiremos entre:

Planos Largos: Ofrecen el contexto que rodea al sujeto de la acción:

- Plano de situación
- Gran plano general
- Plano general

El Plano - Tipos

Planos Cortos: Se centran en el sujeto de la acción:

- Plano americano
- Plano medio
- Plano medio corto
- Primer plano
- Gran primer plano
- Plano detalle

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

El Plano – Tipos – **Planos largos**

El Plano – Tipos – **Planos largos**

- **Plano de Situación o Plano Master**

Nos muestra la máxima información a nivel visual. Se suele utilizar para situar el lugar o la zona donde se desarrollará una acción. Algunos realizadores lo utilizan para establecer la localización general al inicio de una secuencia.

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

El Plano – Tipos – **Planos largos**



Blade Runner, Ridley Scott (1982)

https://www.youtube.com/watch?v=-fu7jN2_2pE&t=177

El Plano – Tipos – **Planos largos**

- **Gran Plano General**

Presenta una localización amplia, sin resaltar a los personajes, que forman parte del entorno o del bullicio del plano.

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

El Plano – Tipos – **Planos largos**



El apartamento, Billy Wilder (1960)

El Plano – Tipos – **Planos largos**

- **Plano General**

Figuras enteras, esquemáticas sin detalle.
Muestra con mas detalle el entorno que rodea a los personajes.

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

El Plano – Tipos – **Planos largos**



Psicosis, Alfred Hitchcock (1960)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

El Plano – Tipos – **Planos largos**



El exorcista, William Friedkin (1973)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

El Plano – Tipos – **Planos largos**



La ventana indiscreta, Alfred Hitchcock (1954)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

El Plano – Tipos – **Planos largos**



La ventana indiscreta, Alfred Hitchcock (1954)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

El Plano – Tipos – **Planos cortos**

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

El Plano – Tipos – **Planos cortos**

- **Plano Tres Cuartos o Plano Americano**

Figura encuadrada de cabeza hasta casi las rodillas.



Psicosis, Alfred Hitchcock (1960)

El Plano – Tipos – **Planos cortos**

- **Plano Medio**

Figura encuadrada de cabeza a cintura.



Los pájaros, Alfred Hitchcock (1963)

El Plano – Tipos – **Planos cortos**

- **Plano Medio corto**

Figura encuadrada desde el pecho hasta la cabeza.



Psicosis, Alfred Hitchcock (1960)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

El Plano – Tipos – **Planos cortos**



Casablanca, Michael Curtiz (1942)

El Plano – Tipos – **Planos cortos**

- Primer Plano (*Big Close Up*)

El encuadre cubre la cabeza del personaje. Nos permite ver la cabeza entera con detalle.



Psicosis, Alfred Hitchcock (1960)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

El Plano – Tipos – **Planos cortos**



Casablanca, Michael Curtiz (1942)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

El Plano – Tipos – **Planos cortos**



Casablanca, Michael Curtiz (1942)

El Plano – Tipos – **Planos cortos**

- **Gran Primer Plano** (**Primerísimo Primer Plano**, *Close Up*)

El encuadre corta por encima de la frente y por debajo en la barbilla. Es un plano de la cara. El fondo no es lo importante, puede verse mas o menos desenfocado.

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

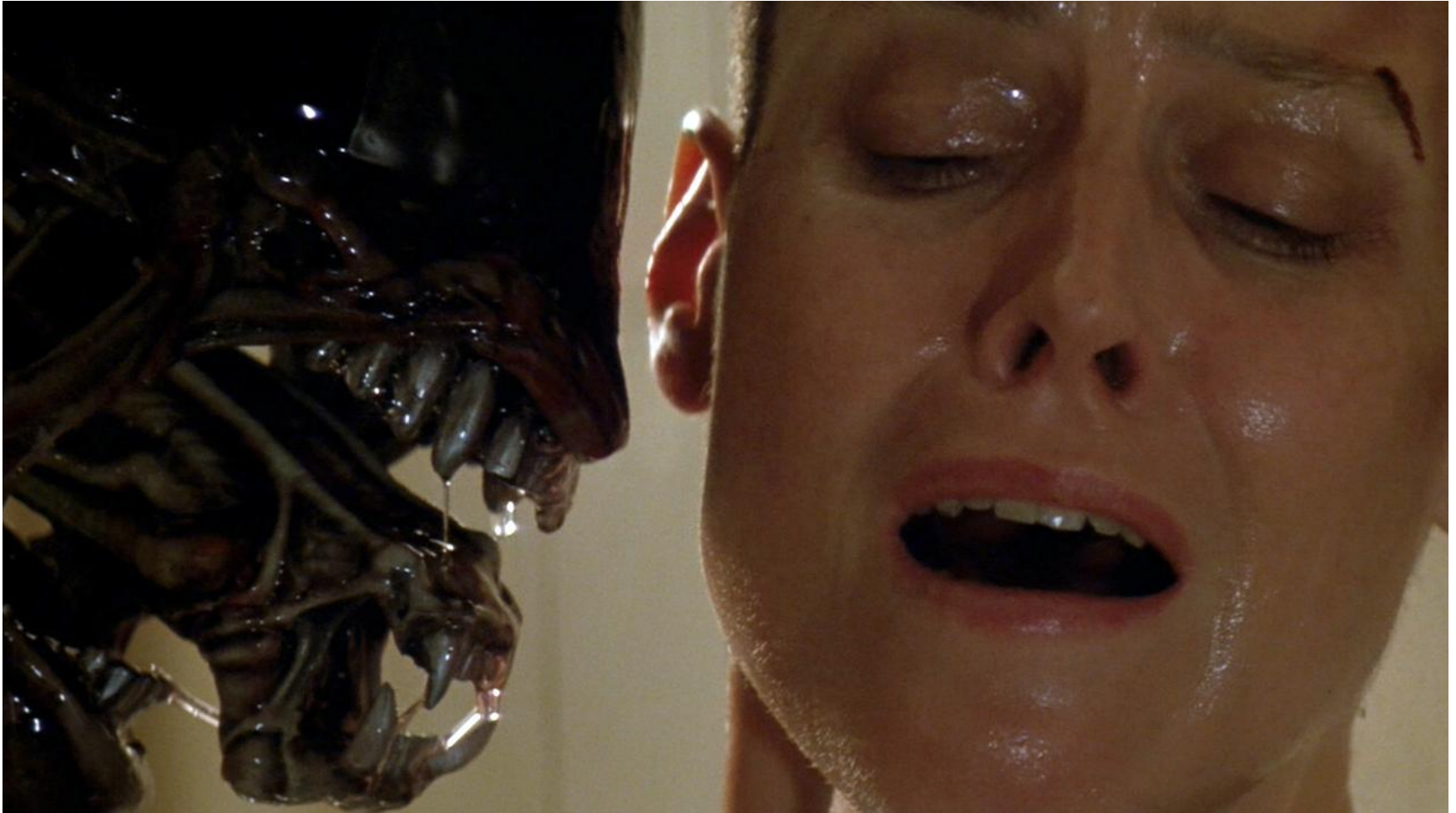
El Plano – Tipos – **Planos cortos**



Psicosis, Alfred Hitchcock (1960)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

El Plano – Tipos – **Planos cortos**



Alien, Ridley Scott (1979)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

El Plano – Tipos – **Planos cortos**

- Plano Detalle

Encuadra un detalle de un personaje u objeto.



Psicosis, Alfred Hitchcock (1960)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

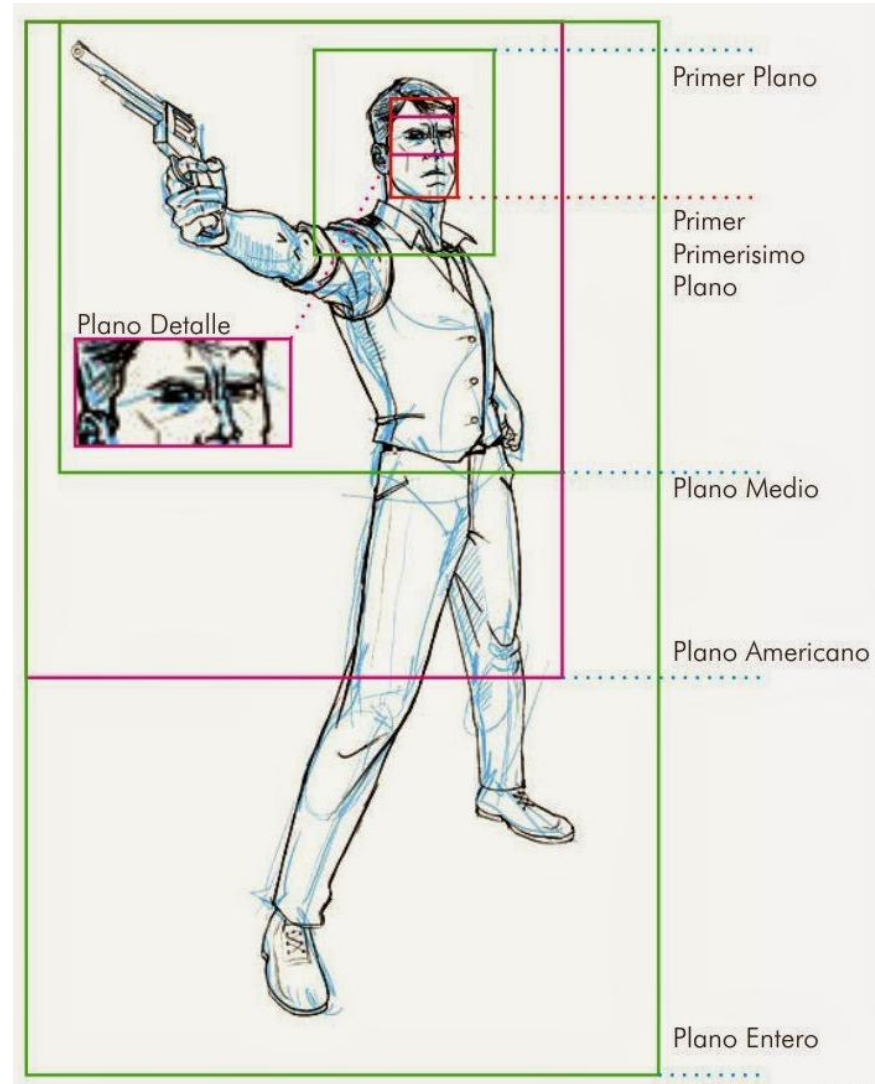
El Plano – Tipos – **Planos cortos**



Psicosis, Alfred Hitchcock (1960)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

El Plano – Tipos – Planos cortos



Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

La Cámara

La Cámara

La cámara (tanto de vídeo como cinematográfica) suele moverse y no está siempre sujeta a su eje perpendicular.

La cámara, permite grandes variaciones de angulación y movimiento, tanto apoyada en un trípode o una grúa, como situada sobre el hombro del operador.

La Cámara - **Angulación**

Según el ángulo de la cámara, distinguimos diferentes tipos de planos o puntos de vista:

- Eje Perpendicular
- Picado
- Contrapicado
- Cenital
- Nadir

La Cámara - **Angulación**

- **Eje Perpendicular**

La cámara se coloca perpendicularmente a la acción que pretende captar. Está situada a la misma altura que los personajes. Es la angulación más realista y estable.

La Cámara - **Angulación**

- **Picado**

La cámara está situada a una altura superior a la de los personajes y los filma o graba desde arriba. Suele dar una sensación de vértigo, inferioridad del personaje que aparece, amenaza que se cierne sobre él, pequeñez del mismo, inestabilidad, etc.

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

La Cámara - **Angulación**



Ciudadano Kane, Orson Welles (1941)

La Cámara - **Angulación**

- **Contrapicado**

La cámara se sitúa a una altura inferior a la de los personajes y los filma desde abajo. Se suele emplear para dar una apariencia colosal al personaje o dotarle de una mayor dimensión psicológica.

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

La Cámara - **Angulación**



Psicosis, Alfred Hitchcock (1960)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

La Cámara - **Angulación**



El crepúsculo de los dioses, Billy Wilder (1950)

La Cámara - **Angulación**

- **Cenital**

Cuando la cámara se encuentra perpendicular respecto del suelo y la imagen obtenida ofrece un campo de visión orientado de arriba a abajo.

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

La Cámara - **Angulación**



Psicosis, Alfred Hitchcock (1960)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

La Cámara - **Angulación**



Habitación en Roma, Julio Medem (2010)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

La Cámara - **Angulación**



Lucía y el sexo, Julio Medem (2001)

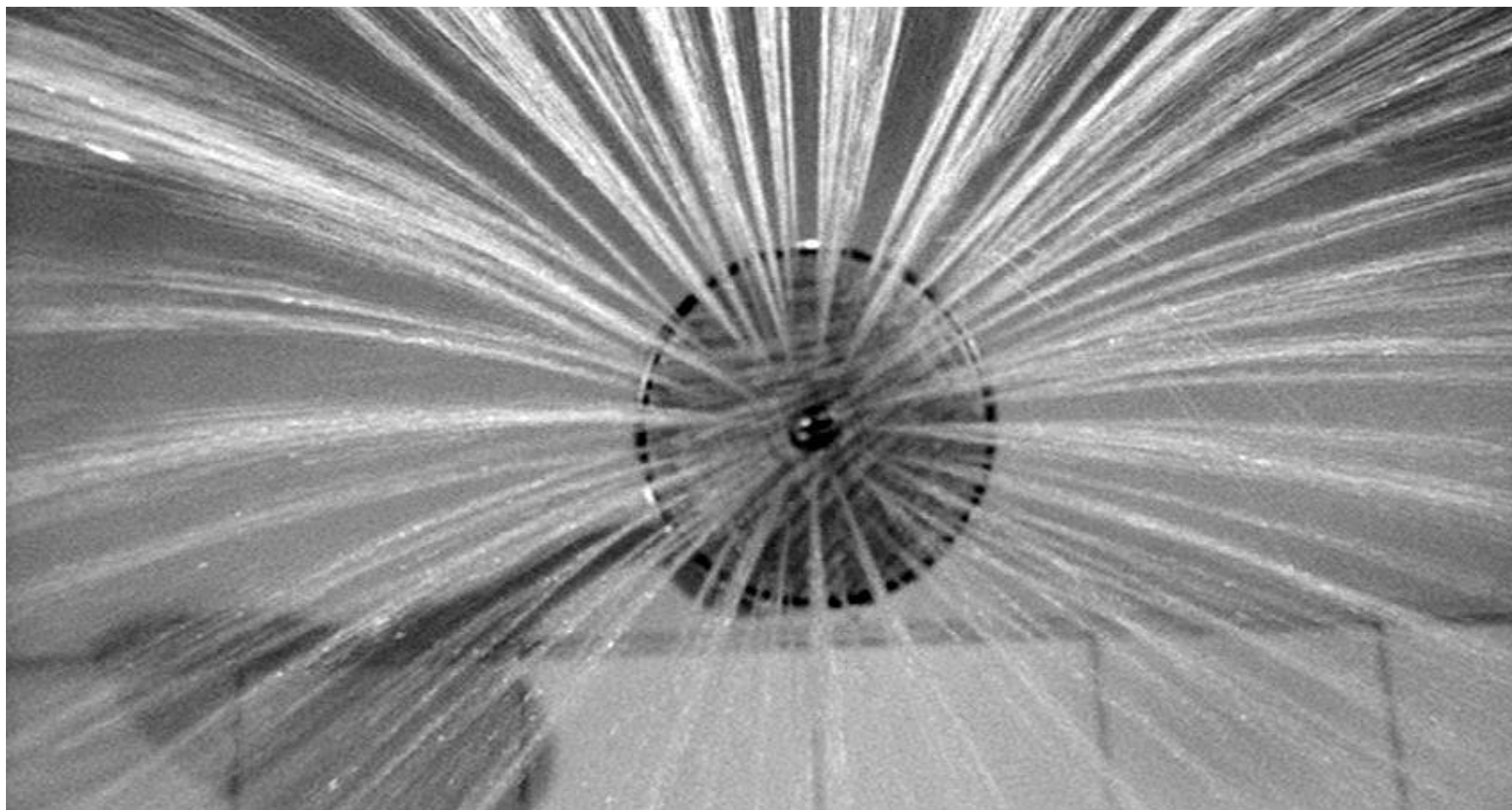
La Cámara - **Angulación**

- **Nadir**

Cuando la cámara se encuentra perpendicular respecto del suelo y la imagen obtenida ofrece un campo de visión orientado de abajo a arriba.

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

La Cámara - **Angulación**



Psicosis, Alfred Hitchcock (1960)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

La Cámara - **Angulación**



El enemigo de las rubias, Alfred Hitchcock (1927)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

La Cámara - **Angulación**



Lucía y el sexo, Julio Medem (2001)

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

La Cámara - **Angulación**

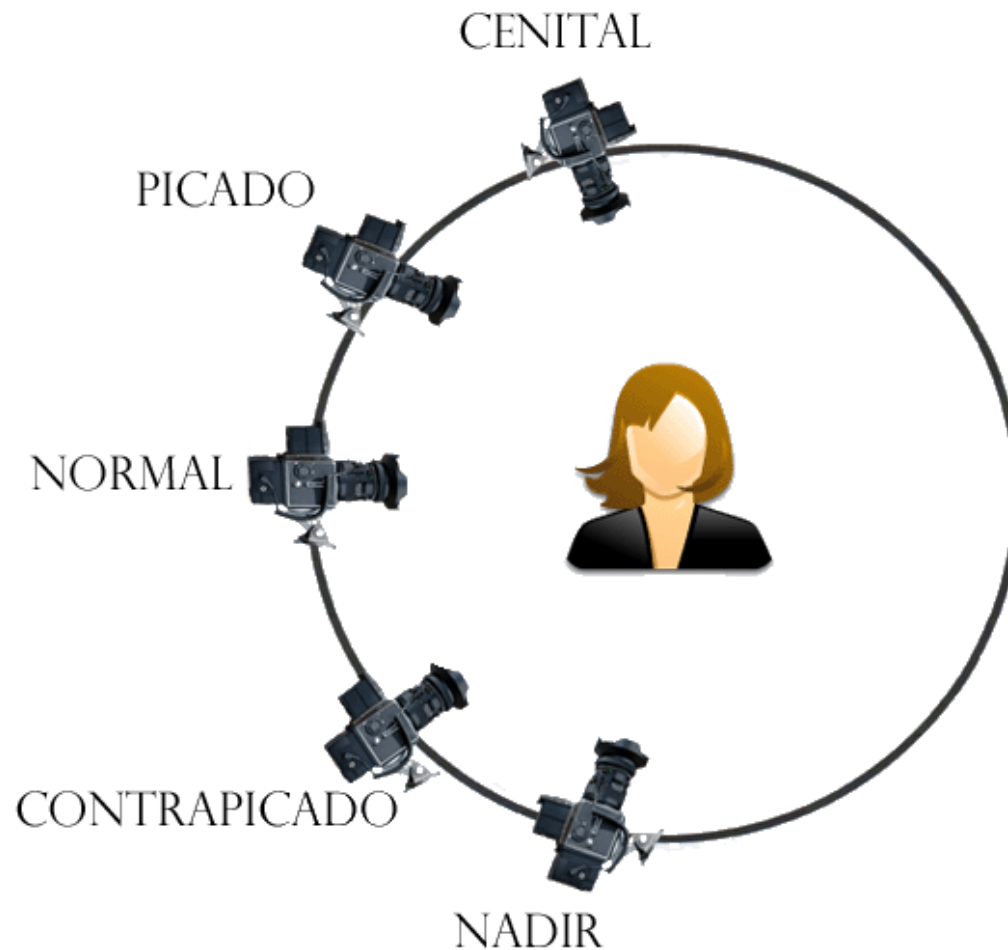


Kill Bill vol.1, Quentin Tarantino (2003)

<https://www.youtube.com/watch?v=NHdVdspfSMU>

Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

La Cámara - Angulación



Tecnologías de la Imagen II. Lenguaje Audiovisual.

La Cámara - **Movimiento**

La Cámara - **Movimiento**

Según el tipo de movimiento de la cámara, distinguiremos entre:

- Panorámica
- Travelling

La Cámara – Movimiento - **Panorámica**

- **Panorámica**

Consiste en un movimiento de cámara sobre el eje vertical u horizontal (X o Y) . Normalmente la cámara está situada sobre un trípode y gira alrededor de su eje.

La Cámara – Movimiento - **Panorámica**

Tiene un gran valor descriptivo y también puede tener valor narrativo.

Se emplea para descubrir una acción o un escenario que no puede abarcarse de una sola vez.

Su efecto práctico es similar al que se produce cuando se gira la cabeza hacia un lado u otro para visionar un gran espacio.

La Cámara - Movimiento - **Panorámica**

Panorámica horizontal (*Pan Left/Right*)

La cámara gira lateralmente pero sin desplazarse del sitio.

Puede usarse para mostrar un paisaje, seguir a un personaje.

También puede utilizarse para descubrir un elemento que está fuera de plano.

Cuando el movimiento es rápido se llama barrido.

Ejemplo: *La Diligencia*, John Ford (1939)

https://www.youtube.com/watch?v=vdyQ0M_jJCM

La Cámara - Movimiento - **Panorámica**

Panorámica Vertical o Basculamiento (*Tilt Up/Down*)

Giro de la cámara para llegar a un plano picado o contrapicado.

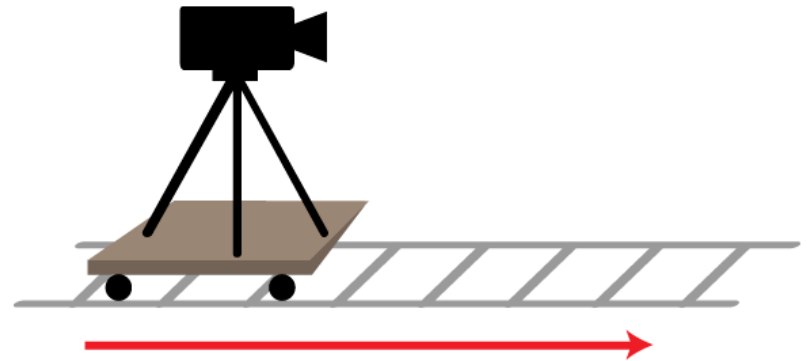
Puede emplearse en planos generales de escenarios que sean elevados, como por ejemplo, un rascacielos o un acantilado.

Al igual que la panorámica horizontal también puede emplearse para seguir a un personaje o descubrir un elemento fuera de cámara.

La Cámara – Movimiento - Travelling

- Travelling

Consiste en un desplazamiento de la cámara variando la posición de su eje. Estos movimientos suelen ser por desplazamiento de la cámara por una persona, grúa, etc. Muchas veces se usa una especie de vía de tren, por la cual se desplaza una "vagoneta" en la que viajan la cámara y su operador.



La Cámara – Movimiento - **Travelling**

Existen diversos tipos:

- **Avanti o avance** La cámara se acerca. Refuerza la atención.
- **Retro o retroceso** La cámara se aleja. Relaja la tensión, a no ser que aparezcan otros objetos que antes no se veían, despertando nuevos focos de atención.
- **Ascendente/descendente** La cámara acompaña al personaje, o muestra alguna cosa en movimiento, hacia arriba o hacia abajo.

La Cámara – Movimiento - Travelling

- **Lateral** La cámara acompaña en paralelo a un personaje que se desplaza horizontalmente o muestra alguna cosa con un movimiento lateral. Permite mantener cerca la expresión del personaje que se mueve. Los objetos dan la sensación de moverse más deprisa.
- **Circular o en arco** La cámara se desplaza en círculo alrededor del personaje u objeto. Este movimiento suele ser de exploración, permite ver la escena desde distintos puntos.

Ejemplo cómo hacer panorámica circular:

<https://www.youtube.com/watch?v=hXyUKFvJLFw>

Ejemplo escena panorámicas: *La ventana indiscreta*, Alfred Hitchcock (1954)

<https://www.youtube.com/watch?v=Owf9In92W3o>

La Cámara – **Movimiento**

Ambos movimientos (panorámica y travelling) pueden realizarse también con la cámara al hombro. Existen variantes de estos movimientos, como el travelling subjetivo, en el cual el cámara (cámara al hombro o mediante *steady-cam*) camina o corre.

Ejemplo: *El resplandor*, Stanley Kubrick (1980)

<https://www.youtube.com/watch?v=XGUZCdFfQUw>

La Cámara – Movimiento Óptico - Zoom

- Zoom

Permite hacer que los objetos se acerquen o se alejen sin desplazar la cámara. También se llama travelling óptico, aunque, a diferencia del travelling, con el zoom los objetos que se acercan se comprimen, no descubrimos las áreas escondidas detrás de ellos.

La perspectiva no cambia, simplemente conseguimos hacer más grande una porción de la imagen.

La Cámara – Movimiento Óptico - Zoom

- Zoom + travelling

Si combinamos zoom y travelling, obtenemos un **travelling compensado** o **efecto vértigo**

Escena *Vértigo*, Alfred Hitchcock (1958)

<https://www.youtube.com/watch?v=je0NhvAQ6fM>

Tutorial efecto vértigo: https://www.youtube.com/watch?v=n_rFHPqOI8Y

La Cámara – Movimiento Óptico - **Foco**

- **Foco**

El desplazamiento de foco puede ser considerado como un movimiento óptico, pues permite descubrir nuevos elementos dentro de un plano, a partir del enfoque.

Ejemplo: *Los amantes del Círculo Polar*, Julio Medem (1998)

https://www.youtube.com/watch?v=W3Bu5_eop5c

Escenas

Quién puede matar a un niño, Narciso Ibáñez Serrador (1976)

https://www.youtube.com/watch?v=d_md0a-RINY

Azul, Krzysztof Kieslowski (1993)

<https://www.youtube.com/watch?v=1nXRCgOV3zg>

Psicosis, Alfred Hitchcock (1960)

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8VP5jEAP3K4

Blade Runner, Ridley Scott (1982)

https://www.youtube.com/watch?v=3d3nrRuJ_bs