

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CINEMATOGRAFICOS:

1- **LA NARRATIVA (GUIÓN)**- La narrativa marca cómo determinar la dirección de un film.

2- INTERPRETACIÓN (DIRECCIÓN DE ACTORES)

3- **IMAGEN**: La imagen puede ser sólo un medio para ver lo que hacen los personajes o, además, podemos insinuar y generar sensaciones con la luz, colores, puesta en escena (movimientos de cámara), formas y texturas.

1- La luz: es un factor expresivo y funcional que permite organizar qué queremos que se vea de la imagen, genera ambientes, y puede ser una herramienta **expresiva**. **Las características de la luz son color, contraste, cantidad de luz.**

Las funciones de la luz están a favor de lo que decidamos expresar. Podemos elegir dos estilos de luz:

1- **Naturalista o realista.** Aquí debemos informarnos qué hora queremos se represente la escena y ser fieles a la hora de plantear la luz. Asimismo el trabajo de diseño de producción, vestuario, etc, afectará la sensación final.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZWqYR1gCUOI>

<https://www.youtube.com/watch?v=vE7ZaifmsjI>

- 2- **Expresivo.** La luz pasa a ser una herramienta del director y manipulamos la barrera de la *realidad* para entrar en un punto de atención. Cuando leemos el guión debemos decidir cómo usaremos la luz (dependerá el género) y cuándo. A continuación ejemplo de uso de luz expresiva:

PHILADELPHIA Jonathan Demme, 1993. En este caso usamos un cambio del color de la luz y el esquema para generar un ambiente que refleja el mundo interior del personaje (reforzado con la interpretación y la música:

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

En el film DRIVE el cambio de luz centrándose en lo principal de la escena, parándose el tiempo antes de la acción:

<https://www.youtube.com/watch?v=PDNGe60co4k>

- 2- **El color:** Es un elemento muy a tener en cuenta. Puede ser un elemento que guíe la vista y atención, genere un motivo y exprese un significado dentro de un mensaje. Por ejemplo, en el Cielo sobre Berlín, del alemán Wim Wenders, se cuenta la historia de un ángel que renuncia a su condición por amor. La película cambia de blanco y negro a color ante ese cambio (Mirar Dvd).

3- La composición: Como en música las imágenes tienen unos elementos que forman parte de la imagen. Según la disposición de los elementos, la angulación, la luz, se generan distintas sensaciones de ritmo, armonía, lectura del plano y generar motivos compositivos.

En esta escena de Drive, el marido de una chica que le atrae llega de la cárcel. El personaje debería olvidarse de ella, como expresa la imagen. Sin embargo, acabará ayudando a su marido para acercarse a ella.(37:40):

<https://www.youtube.com/watch?v=vr4M9fT74pQ>

En esta escena inicial de Rublev de Tarkovski vemos cómo unos soldados reducen a un trovador mientras todas las personas que hace unos momentos habían disfrutado de su carácter y los pintores protagonistas que, en teoría, son buenos cristianos, no hacen nada por salvarlo. La escena se resuelve con imagen que habla de esta idea por sí sola:

<https://www.youtube.com/watch?v=1PAhbcy8mP4>

Las texturas: Son las características de los elementos físicos y ambientales del apartado visual (rugosidad de las paredes, ambiente con humo, etc)

Blade Runner trabaja unas texturas diferentes. Normalmente, las calles se da un ambiente con humo y texturas sucias y rugosas urbanas. En especial atención en el tratamiento del final del filme, ambientado en una edificio señorial abandonado. De esa forma se juega el concepto de texturas rugosas que dotan de un ritmo y estética inquietante a la escena:

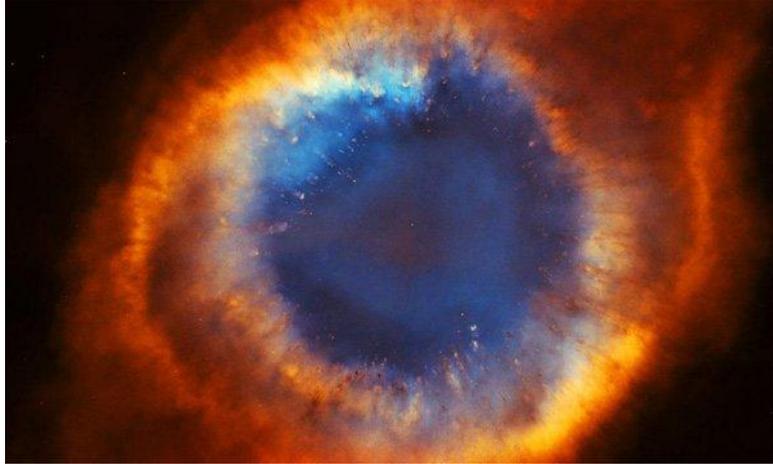
https://www.youtube.com/watch?v=fOSuCsgJ26M&list=PLD78CC986AC24D6B2&src_vid=e9t5ikxjA04&feature=iv&annotation_id=annotation_483539

Tim Burton es uno de los cineastas más cuidan la estética de sus filmes. En este caso, el el film Big Fish, podemos apreciar distintos ambientes conseguidos con texturas, colores y cantidad de elementos

(13,20): https://www.youtube.com/watch?v=wG5Ndh_fHs8 (5,50)

Las formas visuales: Generan una sensación de ritmo y pueden ser símbolos que generen un mensaje o una ambientación que debería reforzar de lo que se habla.

LA EXPLOTACIÓN DE LAS FORMAS DE UNA FORMA EXPRESIVA SUELE ESTAR MÁS POTENCIADO EN EL CINE DE AUTOR donde se narran experiencias personales de una forma muy personal, simbólica y abstracta. El árbol de la vida de Terrence Malick está narrando con grandes saltos en el tiempo la creación de la Tierra a través de imágenes poéticas que expresan la belleza de la creación junto un aria. Hay muchos filmes de autor **donde lo narrativo pierde su valor clásico** (y deja de entenderse los mensajes de una forma clara para ser una apuesta más arriesgada y una experiencia de confusión para el gran público) y adquiere uno más personal. Este es un ejemplo: <https://www.youtube.com/watch?v=mcIdCUKiBrQ>

HIROSHIMA MOUN AMOUR de Resnais. Una interesante mezcla de drama psicológico/ romántico donde confunde las problemáticas de una relación hombre/mujer con un problema de conciencia. El uso de las formas debe estar al servicio de qué estamos contando. En este caso, se trata de un filme donde relaciona la historia de amor de un japonés y una francesa con lo que hicieron los occidentales con Japón: <https://www.youtube.com/watch?v=JIlgrUm6XJQ>

En el gabinete del doctor Caligari de Robert Wiene las formas dan una ambientación desequilibrada: <https://www.youtube.com/watch?v=zqxqICKTXe4>

Por otra, estamos construyendo unas sensaciones que juegan entre el concepto de deshumanizar a los humanos. Por eso se usarán, en primer término, figuras humanas que, automáticamente, pierden los detalles propios de lo humano.

La puesta en escena y el espacio fílmico: Los movimientos de cámara, de los actores, su combinación, el escenario y su disposición determinan un ritmo y una coreografía que deben potenciar el drama, los conflictos del guión.

Escena cómica romántica de **INDIANA JONES TEMPLO MALDITO**: Vemos el uso de la puerta, la manzana para reformar el drama de la escena: <https://www.youtube.com/watch?v=xfCbUFgKyoM>

La combinación, en este caso, de una panorámica izquierda derecha, con un movimiento técnico, marcado por el director, donde aparece con un ritmo pronunciado en una escala cerrada. Se consigue, de esta manera, centrar la atención en el personaje de forma brusca e interesante para géneros como acción y suspense:

<https://www.youtube.com/watch?v=O3EnnBDgMww>

Una de las escenas míticas se encuentra en el momento de cambio principal del personaje de ANGEL de Luc Besson. En esta escena se puede apreciar de una forma evidente ese cambio a través del movimiento de cámara respecto al espacio, así como el mantenimiento del interés por acercamiento al personaje:

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

IRREVERSIBLE de Gaspar Noé usa un **ritmo fluido sin cortes** aparentes en la presentación de su film con un **continuo movimiento sucio** que tiende hacia lo circular expresando esa dualidad que acaba decantándose hacia lo irreversible (el conflicto):

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

Una expresión de algo, realmente, caótico, peligroso y oscuro. La puesta en escena está en la sensación de una caída sin cortes, acompañado de la música, hacia lo irreversible.

Finaliza con el mismo estilo de cámara pero otra música y estilo musical opuesto (1:29). El final, no obstante, vuelve el director vuelve a darle otra vuelta más, quedando en un cine muy abstracto y duro.

En el 1:30 hay una violación rodada en un plano secuencia fijo, algo parecido al Funny Games de Haneke, causando algo desagradable. Tal vez demasiado para el público general.

Los planos con una puesta en escena más compleja tienen ventajas como integrar, a veces, al personaje dentro de un espacio calculando la importancia del personaje según su juego en lo que está en juego. Además funcionan muy bien en suspense y el drama al mantener la atención y sensación de tensión. Uno de los mejores planos secuencia se da en la magistral HIJO DE LOS HOMBRES, donde el protagonista debe salvar a la madre y niña que ha nacido después de años de infertilidad en el mundo:

<https://www.youtube.com/watch?v=twcKoAQ7HIg>

El ritmo de la imagen: EL APARTAMENTO DE WILDER presenta a un personaje en un entorno deshumanizado. Su lugar de trabajo refleja escenas con un diseño producción que dota de un ritmo a la imagen. <https://www.youtube.com/watch?v=JtGgWpx9IHA>

El vestuario y maquillaje: El color, estilo, armonía con todos los elementos visuales pueden ser fundamentales como en el caso de lo que Spielberg quería transmitir en esta famosa escena de LA LISTA DE SCHINDLER: <https://www.youtube.com/watch?v=fX7DaGlknIE> (considerar el contraste)

LA EDICIÓN: Es el arte de determinar la cantidad de elementos en un plano o tiempo determinado, así como su orden.

Esta escena mítica cada personaje realiza una acción distinta donde, a través de la edición, lo picaresco del sexo y su sentido rítmico, a modo de introducción, se marca un tono de comedia: <https://www.youtube.com/watch?v=J-13uMXIeAo>

LA ROCA de Michael Bay el ritmo de la edición es trepidante y parte la acción en mil pedazos: <https://www.youtube.com/watch?v=dPv8x5npOKA>

La edición puede ser una forma de narrar simbólica. En este mítico caso de la rusa Masacre: ven y mira vemos cómo el protagonista, destrozado por las consecuencias del nazismo, psicológicamente, trata de destrozarse y aniquilar lo que supone para él Hitler hasta reducirlo a un niño, a sus orígenes. Es ahí donde parece darse cuenta de que puede que el mismo Hitler haya llegado a destruir por haberse visto en la misma situación (de ahí el uso de coincidir su reflejo con la figura de Hitler. Es un montaje que deconstruye el tiempo y las acciones de Hitler en cada disparo al cuadro del dictador. La música, el sonido es una cacofonía (1 h , 5m) <https://www.youtube.com/watch?v=zYIaDYRipoM>

4- EL SONIDO:

El sonido como un motivo: Recordemos que cualquier elemento puede ser factible de ser convertido en motivo. En esta INCREIBLE película argentina de Esteban Sapir, la historia cuenta la historia de una sociedad donde no hay palabras ni sonido. Dos personajes, la voz, son los únicos que sí pueden. El resto está en clave de película de cine mudo, menos cuando aparecen, al principio, ellos. La historia tendrá una evolución donde el elemento formal expresa y capta lo que el guión expresa. Ese es el trabajo del director (minuto 18):

<https://www.youtube.com/watch?v=iXAMzt4iJ7o>

El Volumen y el silencio: Sirve para marcar un ambiente, composición y profundidad sonora. Marca una profundidad en el espacio y las relaciones entre los objetos, así como su importancia.

Una escena mítica donde el cineasta Dreyer (en Ordet) trató de superar uno de las inquietudes humanas: LA SUPERACIÓN ANTE LA MUERTE Y LA FE. En este caso, hace uso del sonido de ambiente y, una vez se supera el conflicto de la escena, comienza el sonido del reloj y la música. Elegir cuando usar sonido y música es una de las herramientas más importantes del director:

<https://www.youtube.com/watch?v=ssx49Ho8zxc>

En esta escena mítica se marca **un punto de vista subjetivo** que determina el mundo sonoro que reproducimos. En películas de gran presupuesto el diseño de sonido se hace especialmente importante: <https://www.youtube.com/watch?v=fFQbAMRfGkc>

El uso combinado la melodía musical, **el contraste de sonido** (antes del beso) **que no es propio de la escena (efectos)**, el guión, los actores y la puesta en escena hacen una de las escenas más míticas del cine: <https://www.youtube.com/watch?v=IjAODuTrljk>
Final con final musical, punto de vista y edición:
<https://www.youtube.com/watch?v=hTwsGS7uhxk>

En esta escena, el hijo de los personajes ha muerto y nos encontramos dentro del coche fúnebre, al lado del ataúd, viendo una **frase aséptica del cristal del coche fúnebre**. El **punto de vista** marca sólo el punto de vista inquietante:
<https://www.youtube.com/watch?v=UxoJyNG2BjM>

La frecuencia: Un mayor ritmo puede generar inquietud, desequilibrio o anticipar un cambio o peligro. Un ritmo más sosegado, por su contrario, genera tranquilidad y sosiego. A través de su diferencia se consiguen contrastes rítmicos.

Fijaos en la frecuencia constante, en DEJAME ENTRAR, las texturas de los sonidos para generar suspense en esta parte del film:

https://www.youtube.com/watch?v=yQ_jd89BnJo&list=PLB472F163C947ACDB

SONIDO RÍTMICO: Esta escena de pesadilla del filme Fresas Salvajes de Ingmar Bergman. Vemos el uso del sonido del corazón para remarcar la tensión. Se intercambia el silencio con las campanas para marcar un contraste sonoro remarcable, seguido de los golpes incesantes e inquietantes del carro con la farola y concluye con un creciento de música para marcar otro ritmo que favorece la evolución narrativa:

<https://www.youtube.com/watch?v=N7QG5sEjTgk>

El sonido fuera de campo: El sonido puede ser un potente elemento narrativo si decidimos contar lo que está ocurriendo fuera del plano (fuera de campo). En la escena de Dogville de Lars Von Trier vemos un uso minimalista del diseño producción y visual. Por eso, decide narrar con los sonidos espacios que son ajenos al escenario minimalista y simbólicamente teatral. El director, con este film, quiso demostrar la importancia del drama frente a la opulencia de lo visual como metáfora de cómo elegir lo que es importante en nuestras vidas (1 h 23 m):

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

Una escena de un asesinato en el filme sueco DEJAME ENTRAR se cubre desde un único plano de secuencia estático en plano general. El sonido refleja ese punto de vista lejano y aséptico. Minuto 8: <https://www.youtube.com/watch?v=dbJR4ZP-73Y>

5- LA MÚSICA: El ritmo, las relaciones entre elementos visuales y musicales, la armonía, los motivos musicales; dimensionarán la experiencia y reforzarán el mensaje y el ambiente que se quiere conseguir. La música es uno de los grandes recursos para el director.

La música como recurso expresivo. En la película LA DOBLE VIDA DE VERÓNICA de Kieslowki vemos cómo la música es un recurso retórico para expresar la propia vida de la protagonista. En la escena, al morir ella, para la música: <https://www.youtube.com/watch?v=dJqUZFunBsk>

El recurso musical se usa, a veces, para **construir un montaje de escenas**, donde la narración está nutrida de elipsis y un aire poético. La escena presentación de ANTICRISTO del danés Lars Von Trier es un buen ejemplo: <https://www.youtube.com/watch?v=UxoJyNG2BjM>

El Volumen: Determina una profundidad, importancia y relación con el resto del ambiente sonoro.

Tarantino ha sido uno de los directores contemporáneos que ha dotado de una frescura con el uso de música pop. La música para este director es una particularidad. Dota una mezcla única de sentido audiovisual. Su estilo se basa en el ritmo de sus imágenes, zooms, tensión, diálogos irreverentes y música popular en situaciones de todo tipo. En esta escena un buen ejemplo del juego magistral del uso del sonido y música. Como vemos resuelve las escenas de lucha con sonido en esta escena y juega con el volumen de la música y el sonido: <https://www.youtube.com/watch?v=GxFyNrOOuTE>

La obra maestra **LA DELGADA LÍNEA ROJA**, de Terrence Malick presenta una escena bélica donde la música comienza desde un volumen moderado y, junto con el resto de elementos, se anima en volumen, ritmo: <https://www.youtube.com/watch?v=S2wL9AawlDA>

La melodía: Es una línea coherente de notas que sirven como conclusión ante un caos. También puede ser un motivo que de estructura y unidad a una pieza audiovisual como el caso de Indiana Jones.

Después de un plano bélico lleno de disonancias, motivos desequilibrados propios de las armas, gritos, llega una línea melódica **de una voz (una aria) que rompe el caos** para destacar la presencia del bebé (llorando de fondo). El mundo se para por ese concepto de esperanza. La melodía es una forma comprensible de entender el orden y la esperanza de superar el conflicto de la disonancia:

https://www.youtube.com/watch?v=Y5vmo_oUnJo

Las melodías suelen generar un ambiente que relaciona y separa los espacios físicos y mentales. Eso sí, las películas deben justificar el uso de la música de una forma tan acusada. En REQUIEM for a dream, al tratarse de drogadictos se integra, incluso, en sus propios hábitos: https://www.youtube.com/watch?v=KEWgk0_zTQQ

El ritmo: Determina una sensación de velocidad y evolución.

En el filme BRAVEHEART vemos una escena donde la música se incrementa el ritmo hasta el clímax narrativo (1 h minuto7).

Armonía: Cómo funcionan las distintas líneas melódicas y sonidos consiguiendo un equilibrio o un desequilibrio.

<https://www.youtube.com/watch?v=i0A2RUGcI8M>

Timbres o texturas: Son la personalidad de los instrumentos usados. Determinarán, en gran medida, el ambiente sonoro de una escena.

El film OBLIVION, si tiene una cosa buena, es la música. El uso combinado de orquestación con sonidos de sintetizadores al estilo Vangelis le dotan una profundidad y mundo propio: <https://www.youtube.com/watch?v=SwxpzI9FXBM>

Las texturas se usan para el personaje de Emil Jannings en la alemana EL ULTIMO y para el guarda definen la tensión y la asociación de personaje con instrumento: (minutos 29) Aquí vemos la tensión del descubrimiento de su mujer que su marido no tiene el trabajo que decía tener, sino que limpia cuartos de baño (minuto 50)<https://www.youtube.com/watch?v=Vwva76CKlv8>

Javier Valenzuela

Javier@valenarts.es

www.valenarts.es