

ELEMENTOS DEL CINE

El trabajo del director, básicamente, es entender el funcionamiento de los elementos audiovisuales del cine y la narrativa y escoger las proporciones que formarán un producto audiovisual.

DEPARTAMENTOS CINE: La fotografía, diseño producción o dirección de arte, sonido, música, edición, vestuario, maquillaje, interpretación, producción, dirección, guión.

En estos departamentos el director guiará, a través de directrices, cada uno de estos departamentos. Estos, a su vez, con estas directrices, desarrollarán el trabajo de su departamento.

ELEMENTOS DEL CINE:

1. **NARRATIVA:** Depende del guión.
2. **INTERPRETACIÓN:** Donde entra el casting y el talento de dirección de actores.
3. **IMAGEN** (dirección de fotografía, diseño producción o dirección de arte, vestuario, maquillaje)
4. **SONIDO (diseño de sonido)**- texturas, ritmo, frecuencias, motivos, armonía, efectos (reverb, echo, puerta ruido, etc).
5. **MUSICA** (dirección musical)- texturas, ritmo, frecuencias, motivos, armonía.
6. **EDICIÓN**- El orden, el ritmo de cómo se ordenan las imágenes y el sentido narrativo se consigue con la edición.

HAY 4 FORMAS DE ENTENDER LA RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL DIRECTOR.

1. **MOTIVO O MELODÍA:** Es el elemento principal de una escena o película. Puede ser un estilo lumínico, un objeto, un ambiente, un sonido, una melodía, etc.

INDIANA JONES (EL TEMA PRINCIPAL DE LA PELÍCULA es el leitmotiv de la película) La película va de un arqueólogo que tiene que superar unos increíbles obstáculos pero, al final, se sale con la suya)
<https://www.youtube.com/watch?v=DZ3ORgQqbDw>

TIBURON (SUSPENSE Y EL RITMO QUE GENERA- MOTIVO A TRAVÉS DE TEMA MUSICAL – EL TIBURÓN ES UN PERSONAJE MÁS REFORZADO CON EL USO DE UN MOTIVO MUSICAL):
<https://www.youtube.com/watch?v=rW23RsUTb2Y>
<https://www.youtube.com/watch?v=91R45U8zogo>

El agua, las cadenas y el sonido característico de los Aliens en las muertes de Alien. La decisión de un motivo es un recurso estilístico.

<https://www.youtube.com/watch?v=odE3uchCxzU>

Los espejos en “El cisne negro” De Aronofsky. Se trata de una película de suspense psicológico donde se hace uso del espejo como reflejo de una importante lucha interna:

<https://www.youtube.com/watch?v=Ez47c3NOr4o>

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

2. **ARMONÍA:** Es cómo se decide combinar las distintas informaciones. En el caso de música, las distintas líneas melódicas. En foto, los distintos elementos cromáticos.

MOVIMIENTO DE CÁMARA RESPECTO AL ACTOR Y EL ESCENARIO EN ESTE CASO INCREMENTAN LA SENSACIÓN DEL DESEQUILIBRIO QUE EL PERSONAJE EXPERIMENTA CON LAS DROGAS: <https://www.youtube.com/watch?v=eU4lrp82WtE>

La pieza usada por Penderecki con una importante disonancia fue usada en el Resplandor. Genera un ambiente desequilibrado: <https://www.youtube.com/watch?v=twcKoAQ7HIg>

Esta escena de UNO DE LOS NUESTROS de Scorsese se rodó combinando un movimiento zoom y traveling generando una sensación de desequilibrio: <https://www.youtube.com/watch?v=1OaV06ruMqg>

El **sonido no acompaña** a lo que vemos. David Lynch en MULLHOLAND DRIVE, drama psicológico, donde la protagonista tiene un potente conflicto interno, muestra cómo la voz de un personaje sigue cuando esta se ha desmayado. De esta forma representa esa forma de seguir viviendo sin poder vivir:

<https://www.youtube.com/watch?v=xrC3Bf-CvHU>

3. **CONTRASTE:** Es diferencia entre un valor de volumen, de cantidad de luz, de estilo o ritmo (Cambio) – Ejemplo tráiler Titanic.

En la escena de sexo entre el protagonista y el sistema operativo hay una escena de sexo donde las sensaciones de ambos personajes llegan a sentir tanto el acontecimiento que el director decide usar el negro en vez de cualquier imagen. El contraste buscado es entre usar una imagen y el no usarlo:

<https://www.youtube.com/watch?v=Aj0bJgS2Sxg>

En sonido estaríamos hablando del silencio absoluto y el ruido.

Al final del Padrino 3, con la muerte de la hija del protagonista se le ve gritar y dura unos segundos un momento musical emotivo hasta que, finalmente, en contraste, y para que funcione mejor ese sonido, acaba gritando:
<https://www.youtube.com/watch?v=QyaDIIirJnw>

4. **RITMO:** Es la cantidad de elementos que se deciden colocar en un tiempo determinado.

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>

Ritmo imagen por composición o elementos en escena

Ritmo en la imagen por edición (fundidos)

ESCENA FINAL DE ELIOT NESS (Montaje paralelo – incremento del ritmo)
<https://www.youtube.com/watch?v=HC-Ajc-cjWs>

Javier Valenzuela

Javier@valenarts.es

www.valenarts.es