

Cinematografía Primera Parte

¿Qué es?

La cinematografía es la creación de secuencias de imágenes que simulan movimiento. El término engloba el formato en película y de imágenes digitales producidas con una cámara de vídeo. Se encuentra relacionada con la fotografía, que presenta imágenes fijas, sin ser una subcategoría de ella, sino una herramienta que el cinematógrafo utiliza en adición de otras técnicas físicas, organizativas, directivas, interpretativas y manipuladoras de la imagen para efectuar un proceso coherente. En el momento del rodaje, mientras la cámara y los elementos de la escena se encuentran en movimiento, surgen numerosas posibilidades de creatividad, así como también aparecen dificultades de carácter técnico.

Historia

La cinematografía surgió a fines del siglo XIX. Se suele fechar su inicio el 28 de diciembre de 1895, cuando Louis y August Lumière realizaron la primera exhibición de una película obtenida mediante un cinematógrafo, un dispositivo inventado por ellos mismos que permitía filmar, copiar y proyectar películas.

Inicialmente, el cine fue considerado una mera atracción de feria. Las películas, muy breves y sin sonido sincronizado, mostraban escenas callejeras, vistas de lugares extranjeros y temas de actualidad.

Pronto empezaron a realizarse películas que narraban pequeñas historias. El francés Georges Méliès (1861-1938), fue uno de los primeros en filmar cortometrajes de ficción, empleando actores y material

Podríamos decir que el lenguaje cinematográfico es la sustancia que late en cualquier película u obra audiovisual: es el medio mediante el que la historia (y la interpretación que el director hace de esa historia) se cuenta y se comprende.

Gracias al buen uso de los distintos elementos del lenguaje cinematográfico podemos conseguir dos objetivos:

Mostrar la historia y lograr que los espectadores la entiendan y se identifiquen con los personajes.

Transmitir un determinado estado emocional y unas sensaciones deliberadamente buscadas.

Para conseguir ambos objetivos, además de cierta destreza en la ejecución, es necesaria una preparación intelectual y planificación meticulosa de la obra cinematográfica. En esta línea, podríamos decir que el lenguaje cinematográfico consiste en una cuidada operación de planificación mediante la que sus elementos se ordenan para que cumplan las intenciones estéticas y éticas del autor, de la manera en la que aspira a que impresionen a su audiencia.

Por tanto, el lenguaje cinematográfico es el medio por el cual una historia es contada y comprendida. Los elementos del lenguaje cinematográfico son los componentes que el director de una película utiliza para contar su historia.

Lenguaje

El lenguaje cinematográfico se compone de varios elementos que se combinan para crear la experiencia visual de una película. Estos elementos incluyen el plano, las unidades narrativas, las angulaciones y movimientos de cámara, y las formas de paso.

Plano

El plano se refiere a la porción de la realidad seleccionada por el cineasta y puede variar desde un plano detalle que muestra una particularidad del sujeto, hasta un plano general largo en el que el sujeto aparece muy distante en el encuadre.

Las unidades narrativas incluyen la toma, que es una unidad de rodaje sin corte de cámara, y puede durar desde segundos hasta varios minutos. Una toma secuencia es cuando se cambia de ambiente o escenario dentro de una misma toma. La escena es una unidad narrativa resuelta en un mismo ambiente, y la secuencia es una sucesión de escenas orientadas hacia un mismo objetivo. El sintagma se refiere a las diferentes porciones del film que pueden analizarse independientemente, como el sintagma alternante, paralelo, frecuentativo, descriptivo y autónomo.

Angulaciones y Movimientos

Las angulaciones y movimientos de cámara son otro aspecto importante del lenguaje cinematográfico. Las angulaciones incluyen el ángulo normal, picado, contrapicado y a vuelo de pájaro, que pueden afectar la forma en que percibimos a los sujetos. Los movimientos de cámara pueden ser de rotación (paneos) o de traslación (travellings), y se utilizan para cambiar el encuadre, seguir a un personaje o dar dinamismo a las tomas.

Formas de paso

Las formas de paso se refieren a las transiciones entre las tomas. Esto puede ser a través de cortes en seco, fundidos encadenados (donde una imagen desaparece mientras otra aparece progresivamente) o fundidos plenos (oscurecimiento progresivo de una imagen hasta su desaparición).

Orden y Tiempo

Finalmente, el orden y el tiempo son aspectos cruciales del lenguaje cinematográfico. El orden se refiere a la disposición de los acontecimientos en el tiempo y puede ser circular, cíclico, lineal o anacrónico, dependiendo de la forma en que se presenten los eventos en la película.

El lenguaje cinematográfico está compuesto por la superposición de los siguientes elementos: el espacio, el ritmo, el movimiento, el sonido, el montaje, la iluminación, el tono y el color. Todos estos, según la manera en la que los utilice el director, servirán para expresar o explicar los diferentes argumentos que puede tener una película.

Este lenguaje está basado en el montaje cinematográfico. La sucesión entre los mismos tenga cohesión y sentido. La acción narrada por cada uno de los planos hace que el cambio entre estos sea lo más pareciendo posible a la manera como el ser humano entiende o percibe la realidad, haciendo así que el espectador entienda aquello que ve como realidad y no encuentre ninguna anomalía durante la visualización de la película.