

Introducción

A Vídeo Producciones

2020

COOKIE CINEMA

Creado por: Fausto Estupiñán

Definiendo conceptos generales

El vídeo en general trata de la filmación, edición, montaje, postproducción y difusión de material realizado específicamente para medios masivos como la televisión.

En el caso del vídeo digital, esta tarea se ha hecho extensiva a los medios electrónicos como internet o medios digitales, que con ayuda de páginas web abiertas como YouTube, Vimeo u otras permiten una difusión masiva de contenidos generados por usuarios en medios no profesionales.

Actualmente, dada la masificación de la tecnología, el vídeo está disponible para cualquier usuario y no es necesario equipo o programas muy específicos para generar contenidos que además pueden ser distribuidos de forma gratuita y abierta.

A comparación del cine, las reglas del vídeo están abiertas, dado su formato masivo y abierto a todo público. Aún así, el conocer las reglas básicas de composición y filmación del cine ayuda a mejorar la calidad expresiva del vídeo.

Algunos conceptos básicos de composición de cine que pueden ser aplicados al vídeo son los siguientes:

- ***Movimientos de cámara***
- ***Encuadre y composición***
- ***Utilización del color***

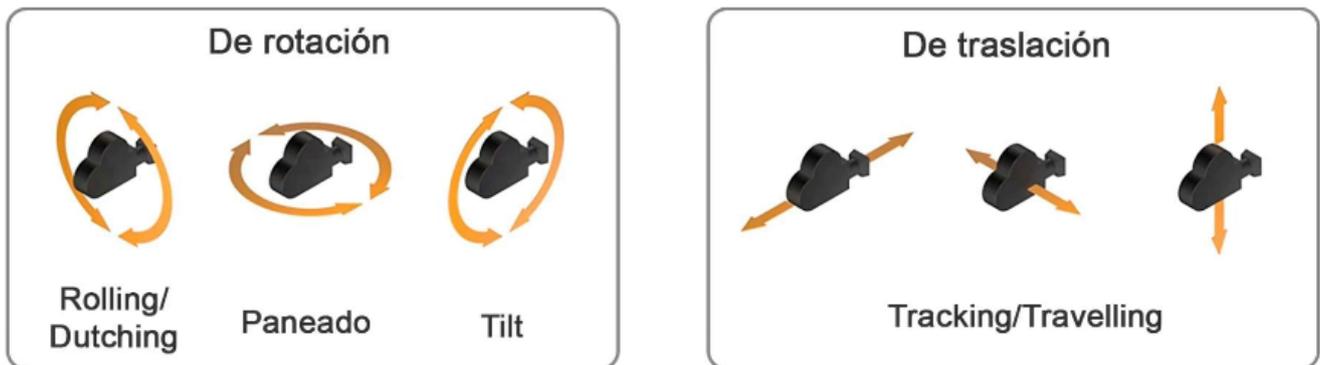
Conceptos Movimientos de cámara

De 2 tipos: *físicos y ópticos*

Físicos:

- Panorámica (paneado) movimiento sobre eje vertical.
- Rolling (giro) movimiento lateral de cámara sobre mismo eje.
- Cabeceo o panorámica vertical (tilt) movimiento sobre el eje horizontal.
- Desplazamiento (travelling): avance retroceso ascendente lateral circular

Movimientos de cámara

Ópticos:

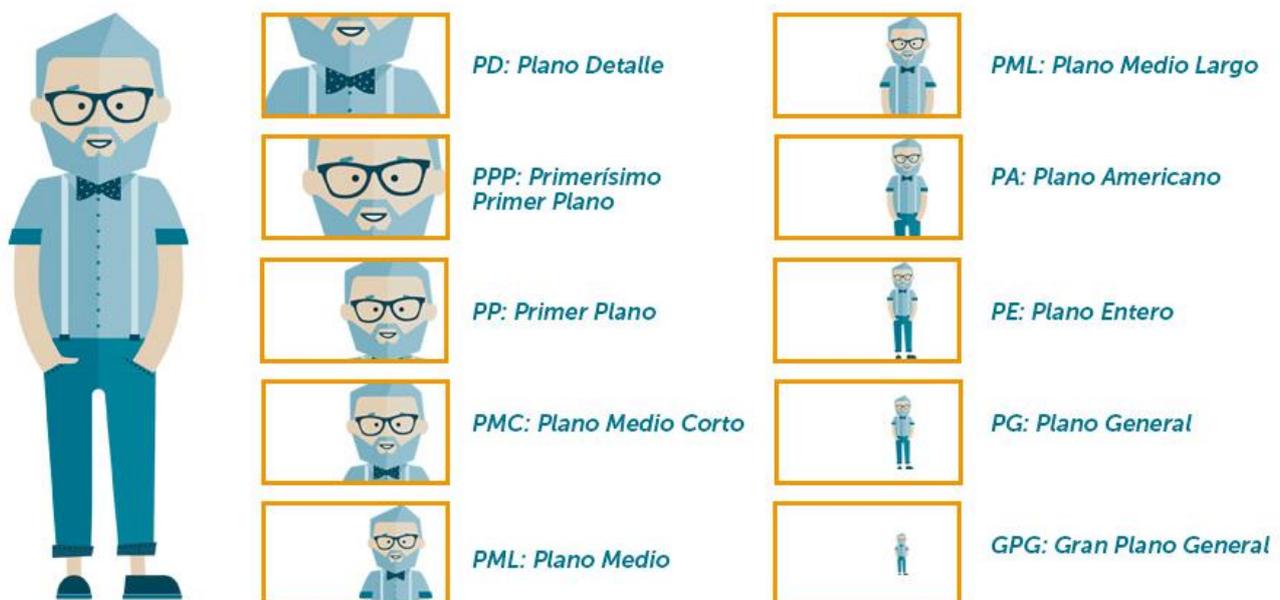
- Zoom: se realiza con lentes de objetivo variable, permite acercarse y alejarse sin mover la cámara

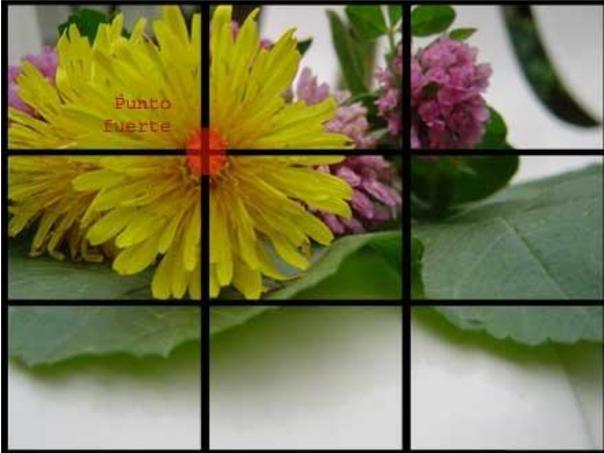
Conceptos Planos de composición

Los planos de composición clásicos de cine están referidos respecto de la relación de la figura humana con el encuadre. Son éstos:

- ❖ **Gran plano general:** muestra un gran escenario o multitud
- ❖ **Plano general:** muestra un escenario amplio. La figura humana ocupa 1/3 o 1/4 del encuadre grupo de personas o un ambiente determinado
- ❖ **Plano entero:** el encuadre abarca entre la cabeza y los pies de la figura humana
- ❖ **Plano americano o 3/4:** el encuadre abarca entre la cabeza y las rodillas de la figura humana.
- ❖ **Plano medio:** el encuadre abarca de la cintura para arriba de la figura humana
- ❖ **Primer plano:** muestra la cabeza de la figura humana, desde el cuello.
- ❖ **Primerísimo primer plano o Close Up:** muestra algún rasgo del rostro de la figura humana.
- ❖ **Plano detalle:** muestra un objeto o una parte del cuerpo humano muy cerca.

Conceptos Reglas de composición clásicas

La Regla De Los Tercios

La regla de los tercios divide a una imagen en nueve partes. Los cuatro puntos formados por las intersecciones pueden ser usados para efectos de alineación

Puntos de intersección

Los fotógrafos y pintores suelen utilizar los cuatro puntos de intersección para ubicar en ellos el centro de atención de la composición y así crear una imagen estéticamente agradable y balanceada

Ley del horizonte

En paisajes se debe ubicar el horizonte en la línea inferior, a 1/3 para darle prioridad al cielo o en la línea horizontal superior a 2/3 para darle prioridad a la tierra

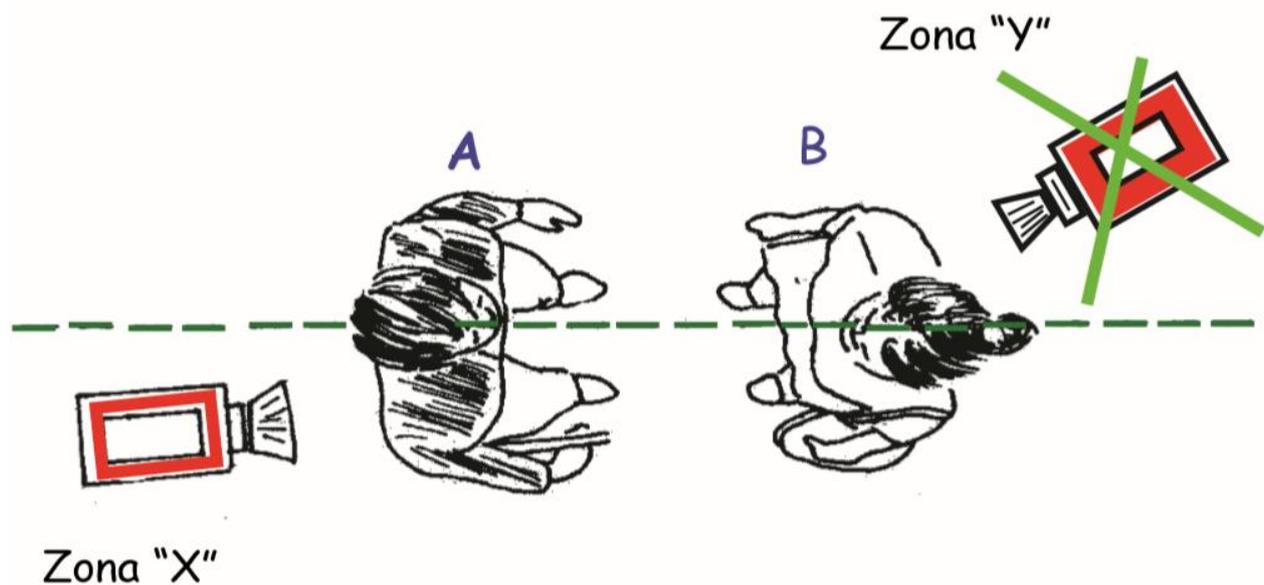

Teoría de la línea imaginaria.

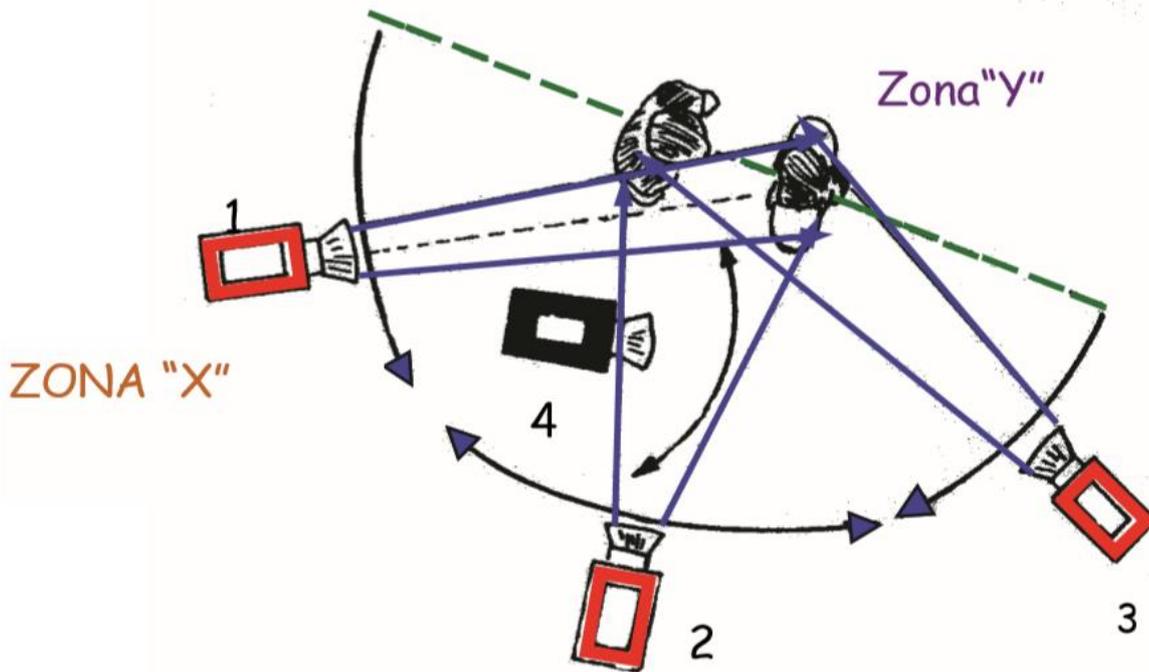
Es una Ley que establece el código de referencia al espacio. Está basada en la siguiente información: existe una distancia máxima entre los ejes ópticos de dos tomas sucesivas, más allá de la cual la ó el espectador tiene dificultad para retener la posición relativa de los personajes en el espacio en una misma acción y lugar. Para establecer dónde poner la línea imaginaria, haga primero un esquema ilustrando la situación de rodaje tal como la ve desde lo alto (sujetos principales, elementos importantes del entorno y posición inicial de la cámara).

¿Qué sucedería si sobrepasáramos, el ángulo de 180 grados (zona "X") o si atravesáramos la línea imaginaria y colocáramos la cámara en la zona "Y"?

En la imagen, la posición respectiva de los sujetos se invertiría. El sujeto "A" pasaría a la derecha y el "B" a la izquierda. La ó el espectador se desconcentraría.

En esta ilustración la posición de las cámaras 1, 2 y 3, son correctas; la posición de la cámara 4 es incorrecta porque la cámara no está dirigida hacia el eje de la acción.

Utilización del color en cine.

El color transmite significado, es un elemento fundamental del diseño y de la narración visual. Lo utilizamos para definir nuestra experiencia sensorial, para describir objetos, expresar emociones y evocar una respuesta. Es descriptivo más allá de lo que vemos. No es de extrañar que el color tenga un papel importante en la producción de video y que exista una cuidadosa reflexión en la elaboración de las paletas de colores en la pantalla.

SIGNIFICADO DE LOS COLORES

Tradicionalmente, los artistas usan el color para crear el ambiente para su trabajo, el tono de su voz, y para llevar a un tema en su obra.

La perfección del color en video se logra a través de la gradación del color (etalonaje) y la corrección de color. A menudo, estos términos se utilizan indistintamente y tienden a confundirse entre sí, pero son de hecho cosas diferentes.

Corrección de Color

La corrección de color se refiere al proceso en el que cada clip individual de un metraje de vídeo se altera para que coincida con la temperatura de color de múltiples tomas y tenga una apariencia coherente a lo largo de múltiples clips. Se trata de equilibrar los colores, que los blancos realmente aparezcan blancos, y los negros en realidad sean negros, y que todo lo demás sea agradable y uniforme.

Etalonaje o Gradación de Color

El etalonaje es tomar lo que has hecho en la corrección de color y llevarlo un paso más allá, alterando la imagen con fines estéticos y comunicativos. Así que una vez que todo se ve agradable y uniforme en el vídeo, tienes el poder y la capacidad de mejorar aún más la historia mediante la manipulación de los colores para crear un nuevo tono visual.

En el mundo del vídeo, el etalonaje de color es una forma de arte propia. Se usa para enfatizar estados de ánimo o para lograr un cierto estilo para contar la historia. La gradación del color puede marcar un cambio drástico a las imágenes, convirtiendo el día en noche o hacer de un escenario triste un paisaje vivo. Puede hacer que el set de rodaje se vea como un lugar de otro mundo. No tiene que ser escandaloso, puede ser un ligero ajuste al material de archivo. Incluso un grado sutil color puede tener un profundo impacto en la audiencia.

Herramientas

En el pasado no muy lejano, el proceso de post-producción de etalonaje o gradación de color se reserva para las suites de edición costosas, que requieren herramientas específicas y finitas. Hoy en día, es accesible a cualquier editor y las herramientas para lograr que se encuentran al alcance de todos. Un ejemplo claro es DaVinci Resolve el software de gradación más usado en Hollywood, que cuenta con una versión que prácticamente cualquiera puede usar, así como los menus esenciales de LUTs de Premiere y Finalcut.

Es importante recordar que un buen etalonaje no es solo el que se ve espectacular, además de esto tiene que ir de acuerdo a lo que el video quiere transmitir.