

Para comenzar a estudiar el fenómeno de contraste visual en relación a la banda sonora, tenemos que pensar en las funciones del sonido. La sincronía tiene el poder de modificar los puntos de atención, ya que la imagen audiovisual es una unidad compuesta por sonido-imagen. Un círculo que simplemente aparece en el cuadro, cuando es sincronizado con un acorde de música puede alcanzar un nivel destacado, un texto que entra minimizado en el encuadre reforzado con un ruido podrá alcanzar la jerarquía de figura principal. En efecto: los fenómenos de anticipación, separación, punto de sincronización y síncrexis juegan un rol fundamental a la hora de señalar diferentes niveles de información en el plano audiovisual. Para finalizar señalamos que el encuadre sencillamente no es otra cosa que definir qué elementos visuales y sonoros aparecerán en la imagen, y en función de ello dirigir la atención del espectador.-

Versión textual de la clase teórica dictada el 17 de abril de 2019 con imágenes especialmente seleccionadas para esta edición.

Referencias

- CAMPANELLA Juan José (2019) *El cuento de las comadrejas*, Argentina-España, 100 Bares.
- EASTWOOD Clint (1992) *Los imperdonables*, Malpaso Producciones, Estados Unidos.
- LUMET Sidney (1973) *Serpico*, Paramount Pictures, Estados Unidos.
- POLANSKI Roman (2002) *El pianista*, Studio Babelsberg-Canal +, Studiocanal +, Alemania-Francia-Polonia-Reino Unido.
- YOUNG Terence (1962) *El satánico Dr. No*, Eon, Reino Unido.

<http://dicereblog.wordpress.com>

Sumario

218 Audiovisual

Encuadre e información

Adrián Di Pietro

Audiovisual

Encuadre e información

Adrián Di Pietro

Para comenzar debemos decir que todos los elementos que constituyen una imagen audiovisual conforman un sistema tecnológico, pues hay que mirar las relaciones entre los componentes y sus variables. Por nombrar algunos elementos, el formato tiene que ver con la geometría, con los visores, los modelos, los fabricantes y las posibilidades de producción; la nitidez con las ópticas, la obturación, la apertura del diafragma; el espacio *in* y el espacio *off* con el formato y las variables de la banda sonora, y así sucesivamente.

Para elaborar una pieza audiovisual hay que tomar en cuenta las variables y condicionantes que tiene el sistema, de eso se trata diseñar los planos, desde el boceto hasta el resultado final. Por eso producir una composición es importante, porque implica pensar de modo sistémico y sistemático.

En la producción de la imagen audiovisual hay que atender diversos aspectos, la composición, los tamaños de plano, la exposición, la nomenclatura, la rigurosidad, el contraste, la luminosidad, el clima, la profundidad de campo, la esquemática, el peso y la masa visual, la originalidad son algunos de ellos.

En definitiva se trata de la organización de los elementos visuales y sonoros, gráficos, plásticos, musicales, de diálogos –y otros- para transmitir eficazmente una comunicación o información. Por caso, para explorar una composición visual podemos comenzar con las relaciones entre campo y figura.

En este sentido tomaremos en cuenta el punto de vista a trabajar, la relevancia del espacio que rodea a la figura en el encuadre, y los elementos que sugieren mayor o menor profundidad, que definen cuánto se ve de la figura y del fondo, conocidos

como indicadores espaciales. Es que la acción de encuadrar consiste sencillamente en definir qué elementos participan activamente en la imagen y cuáles de ellos nos sirven para concentrar la atención del espectador.

Análisis compositivo de la imagen

Para comenzar a estudiar la composición de la imagen tomaremos 5 factores: el principio de dirección de mirada, la regla de los tercios, los puntos fuertes, el principio de la línea del horizonte y la profundidad de campo.

Información adelante-atrás y dirección de mirada. Fotografía de producción. Al Pacino personificando a Frank Serpico (Sidney Lumet, 1973). Figura principal en el centro que por dirección de mirada señala el fuera de campo. La mirada hacia el segmento izquierdo, contradice el sentido frecuente de lectura izquierda-derecha. Por detrás, en menor profundidad de campo, se distinguen las Torres Gemelas, referencia de lugar en los años ´70: es Nueva York.

La dirección de mirada constituye un eje de acción por cuenta de los personajes que intervienen en la imagen, si el espectador sigue a un personaje tenderá a seguir *lo que mira* ese personaje, por lo tanto su mirada define ejes compositivos y orienta la vista del espectador hacia ciertos contenidos en particular del encuadre.

La regla de los tercios es una norma organizativa de las figuras y fondos en la imagen. Consiste en la división del formato en nueve áreas partiendo de líneas paralelas verticales y horizontales

equidistantes. Sobre estas líneas imaginarias se distribuyen textos e imágenes diagramando la composición según las jerarquías correspondientes a la información. Así pues se definen tanto los elementos principales y secundarios como las continuidades de lectura.

Ley de tercios, dimensiones adelante-atrás.
Una escena clave de *Los imperdonables* (Clint Eastwood, 1992).
Vemos al personaje en PPe en el eje del tercio izquierdo mirar hacia el pueblo lejano. Luego vemos en PGL la subjetiva: detrás de una colina, como una mancha en movimiento, se acerca un misterioso jinete. La aparición se da en el nodo inferior izquierdo, un punto de atención.

Los puntos fuertes del encuadre resultan de las intersecciones de las líneas imaginarias de la ley de tercios. En esos cuatro nodos que se reúnen alrededor del centro del formato se fijan los puntos de tensión y de atención para el espectador. No solo fijan la atención en el encuadre estático, sino también se utilizan para definir movimientos dentro del encuadre, entradas y salidas de cuadro y desplazamientos de los personajes.

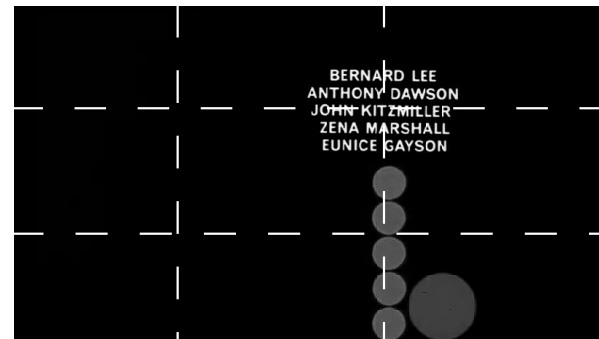
De igual modo el principio de la línea de horizonte se fija a partir de las líneas que definen los tercios horizontales, surgen así las opciones de dar predominancia a la información en el cielo fijando el horizonte en el tercio inferior, o a la tierra haciéndolo en el tercio superior.

Ley de tercios, horizonte.
El título *Unforgiven* (Clint Eastwood, 1992) centrado sobre el eje horizontal inferior, la línea de horizonte en centro horizontal del encuadre, la cabaña sobre el lateral izquierdo, debajo del eje horizontal superior.
Sobre el tercio lateral opuesto, el árbol y el hombre tensionan la composición con la cabaña.

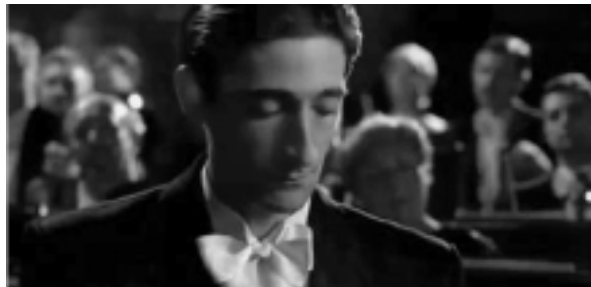

Nodos, tercios, información.
Maurice Binder diseñó los títulos de *El satánico Dr. No* (Terence Young, 1962) sobre estructuras gráficas dinámicas. La principal información se distribuyó entre el eje central, y los nodos.

Respecto de la profundidad de campo cabe decir que es una de las variables más importantes dadas por la nitidez. La profundidad de campo consiste en los elementos que se encuentran nítidos por delante y por detrás de la figura enfocada, por lo tanto podemos definir la relevancia de lo que rodea a la figura principal y el grado de participación que éstos tienen en relación a la misma.

Información en profundidad. *El pianista* (Roman Polanski, 2002). El músico brinda un concierto, detrás, en menor profundidad de campo, la audiencia. El protagonista avanza en las calles de una Varsovia devastada. Estas imágenes muy abiertas de gran nitidez, que sitúan a la figura en un contexto desolado, fueron utilizadas para los afiches promocionales.

El encuadre también es sonido

En su relación especular con la imagen, el sonido cierra la imagen visual. Es un indicador de jerarquías visuales, ya que en el audiovisual, uno de los niveles más importantes de contraste jerárquico en la imagen está dado no ya por los principios de diferenciación icónicos sino por los sonoros.

Sonido y encuadre. Escena del billar de *El cuento de las comadrejas* (Juan José Campanella, 2019). La duración total de la escena es 5:3 segundos. A medida que avanza la acción se van cerrando los tamaños de plano. Sobre el fin del diálogo, a los 3:58 segundos, se termina la música, el diálogo hace una pausa, el silencio da lugar a un estampido cargado de sentido.

