

Composición para cine

Por Ehécatl Cabrera

Taller de realización cinematográfica libre
Hacker Space Rancho Electrónico, Julio 2014

Generalidades

- Composición: ordenamiento de los elementos gráficos para formar un todo unificado y armonioso: colocar la cámara, a un actor, utilería, movimientos.
- La atención del espectador debe concentrarse sobre el personaje, objeto o acción más importante.
- Una foto fija puede sugerir movimiento pero solo involucra relaciones de espacio. Una película se compone en el espacio y en el tiempo.
- Las buenas escenas son resultado de una composición bien planeada y de movimientos significativos de actores y/o cámara
- Debe analizarse el guión y el tema para determinar el impacto que se desea crear en el espectador con la composición

Elementos de composición

Líneas

- Pueden ser contornos reales de objetos (personas, utilería, objetos, edificios, árboles) o líneas imaginarias en el espacio (movimiento del ojo, acciones)
- Las líneas reales no deben dividir el cuadro en partes iguales. Las líneas verticales/horizontales fuertes no deben colocarse en el centro
- Las líneas rectas no deben ser paralelas a ninguno de los lados del cuadro (sólo si tienen repetición)
- Las diferentes líneas y su posición evocan sensaciones en el espectador: distancia, energía, calma, dinamismo, velocidad, etc.

Formas

- Físicas (contorno de las cosas) / Abstractas (creadas por el movimiento del ojo del espectador)
- Una forma triangular sugiere fuerza y estabilidad
- Un triángulo alto y delgado sugiere verticalidad y se encuentra en la naturaleza
- Un triángulo corto y muy abierto se relaciona con lo horizontal y posee mayor estabilidad
- Una forma circular u ovalada tiende a mantener la atención del espectador
- La cruz inspira unidad y fuerza y es de las pocas formas que pueden centrarse
- Las líneas radiales su acción contagia alegría ejemplo. Pétalos de una flor
- Las formas en “L” pueden crear sensación de reposo a través de su base

Masas

- Es el peso gráfico de un objeto, un área, una figura o un grupo
- Las masas atrapan y mantienen la atención por el poder de su gran peso gráfico
- Puede añadirse fuerza a una masa si se le separa de su fondo con el contraste
- Una masa dominará la escena si se le contrasta con una o más pequeñas
- Una masa compacta, sin protuberancias dominará la escena por su cohesión

Balance

- Es un estado de equilibrio de los elementos que componen la escena
- Una composición debidamente equilibrada es subconscientemente agradable. El equilibrio gráfico puede complicarse o perfeccionarse con el movimiento del actor/cámara
- Un objeto estático grande puede balancearse con un objeto pequeño en movimiento a lado opuesto
- Un elemento de menos peso puede colocarse más distante del centro, en tanto que los pesados deben colocarse más cercanos al centro
- Los objetos en movimiento tienen más peso que un objeto fijo
- Un objeto con movimiento hacia la cámara, se hace cada vez más grande y tiene más peso que el que se aleja de la cámara
- El lado derecho del cuadro atrae y mantiene la atención con mayor fuerza que el izquierdo
- Un objeto aislado posee mayor peso que un objeto integrado/agrupado
- Un objeto parecerá más pesado si se coloca a un costado del cuadro
- Un objeto de forma vertical parecerá más pesado que un objeto inclinado
- Un objeto brillante tiene mayor peso que un objeto oscuro

Centro de interés

- Una imagen debe tener un solo centro de interés
- Pocas veces debe estar al centro de la imagen
- Un método simple es utilizar la regla de los tercios (dividir la imagen en tercios verticales y horizontales) los cuatro puntos de cruce son fuertes en términos de composición
- El actor u objeto importante pueden atraer la atención cuando se coloca en la parte más sobresaliente de la composición
- La mirada del espectador es atraída al área de la imagen más brillantemente iluminada, con tonos más claros o mayor colorido
- Con enfoque selectivo (mayor nitidez a un objeto o personaje) se puede atraer la atención del espectador