

CURSO DE EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN BÁSICO

CON “DAVINCI RESOLVE”

IES Candavera – Noviembre de 2020

LENGUAJE AUDIOVISUAL

Nociones básicas

LENGUAJE AUDIOVISUAL

Modo artificial de organización de la imagen y el sonido utilizado para transmitir ideas o sensaciones. El lenguaje audiovisual se articula en torno a tres dimensiones:

MORFOLÓGICA

SINTÁCTICA

SEMÁNTICA

DIMENSIÓN MORFOLÓGICA

Se trata de los elementos que se utilizan para elaborar el mensaje audiovisual.

- Imágenes
 - Estáticas: fotografías, dibujos, ilustraciones...
 - En movimiento: vídeos
- Sonidos
 - La voz: narrador/punto de vista y diálogos.
 - Los efectos sonoros: describen el espacio, determinan condiciones climáticas, enfatizan la acción, marca el ritmo, creación de atmósferas y ambientes, etc.
 - La música.
 - El silencio.

DIMENSIÓN SINTÁCTICA

Como en todo lenguaje la sintaxis se ocupa de ordenar, de acuerdo a una serie de convenciones. La sintaxis del lenguaje audiovisual se articula en torno a cinco componentes:

El espacio

El tiempo

El movimiento

El ritmo

Los signos de puntuación

DIMENSIÓN SINTÁCTICA

El espacio

El espacio audiovisual, de dos dimensiones, trata de simular una tercera a través de múltiples recursos:

Unidades narrativas

*La suma de las partes
construye un todo*

- **Plano:** unidad mínima del lenguaje audiovisual.
- **Escena:** parte del discurso visual que se desarrolla en un solo escenario y que por sí misma no tiene un sentido dramático completo. Varias escenas pueden constituir una secuencia.
- **Secuencia:** unidad de división del relato visual en la que se plantea, desarrolla y concluye una situación dramática.

Raccord

Continuidad

Cada plano ha de tener relación con el anterior y servir de base para el siguiente para que no se rompa la ilusión de continuidad. Dirección de los personajes, gestos, miradas, vestuario, iluminación, etc. Por ejemplo, si un personaje sale por un lado del encuadre, en el plano siguiente deberá de entrar por el lado contrario.

DIMENSIÓN SINTÁCTICA

El tiempo

El tiempo en el audiovisual es diferente al tiempo real. Es un tiempo variable, no necesariamente lineal, que incluso se puede acelerar o invertir.

En relación con el montaje:

- Aceleración: consiste en la modificación del tiempo de una escena o plano haciendo que éste pase a ser más acelerado. Para ello se eliminan fotogramas.
- Ralentización: consiste en la modificación del tiempo de una escena o plano haciendo que éste pase a ser más lento. Para ello, o bien se duplican fotogramas, o bien se rueda con una velocidad de fotogramas mayor para posteriormente poder estirarlos consiguiendo un efecto ralenti suave.
- Congelado de fotograma: consiste en congelar un fotograma, dejándolo estático, como una imagen fija durante el tiempo oportuno.
- Inversión: consiste en la modificación del tiempo haciendo que el plano, o escena se reproduzca en sentido inverso.

DIMENSIÓN SINTÁCTICA

El movimiento

El movimiento viene determinado por los movimientos de la cámara

Panorámica

Movimiento de la cámara horizontal, vertical o de balanceo.

Travelling

Desplazamiento de la cámara: avance, retroceso, ascendente, descendente, lateral o circular.

Zoom

El encuadre se acerca o aleja sin necesidad de mover la cámara.

Grúa

Movimiento amplio que baja o sube la cámara a grandes alturas, y también a un movimiento corto ascendente o descendente para equilibrar el cuadro al variar la altura de los elementos.

*Tomas aéreas: drones.

DIMENSIÓN SINTÁCTICA

Signos de puntuación

Elementos mediante los cuales se realiza la unión entre los diferentes planos

- **Corte:** cambio de plano directamente.
- **Fundido a negro:** disuelve la última imagen hasta llegar al negro total.
- **Apertura en negro:** del negro total surge la imagen.
- **Encadenado:** mientras una imagen se va disolviendo otra aparece progresivamente. Indica paso el paso del tiempo.
- **Otros:** cortinillas, desenfoque, barrido, congelación, etc.

DIMENSIÓN SINTÁCTICA

El ritmo

El ritmo se crea con la duración material y psicológica de los planos. En función de la duración de los planos y el tamaño de los mismos, la pieza tendrá un ritmo u otro. El movimiento de cámara también contribuye a generar ritmo.

→ Motivos cercanos piden el cambio rápido del plano, porque se capta rápidamente lo que contienen; al contrario pasa con planos que presentan motivos lejanos.

→ Planos de duración más larga crean un ritmo lento y los planos de corta duración crean un ritmo rápido.

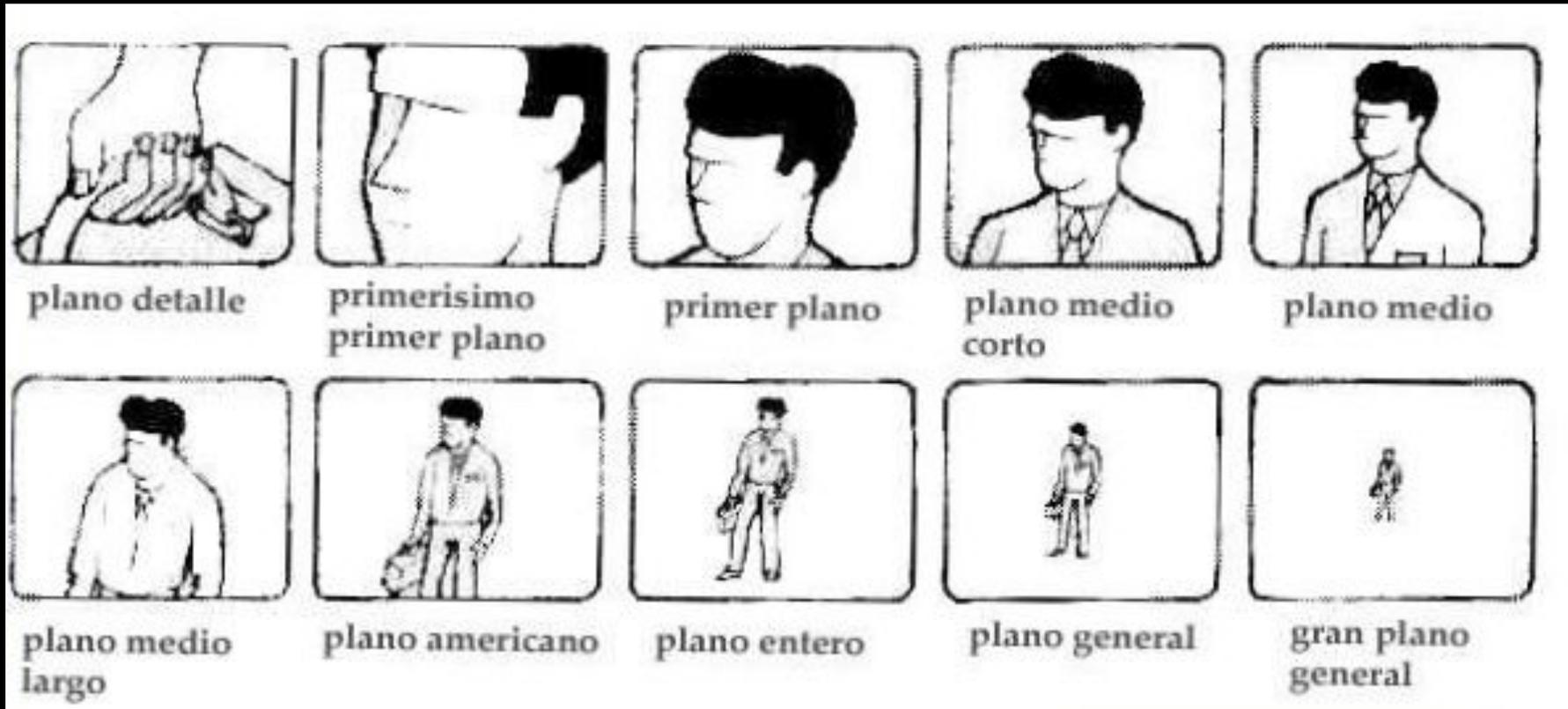
DIMENSIÓN SEMÁNTICA

El significado de los elementos morfosintácticos de una imagen depende de su articulación dentro del mensaje que se quiere transmitir. Hay que considerar:

- El significado denotativo (objetivos) propio de la imagen. En un audiovisual, el significado de cada elemento depende del anterior y del siguiente. “Dos imágenes juntas crean una tercera totalmente diferente” (Eisenstein).
- Posibles significados connotativos (subjetivos), que dependen de las interpretaciones que haga el lector.
- Las imágenes acostumbran a ser polisémicas.

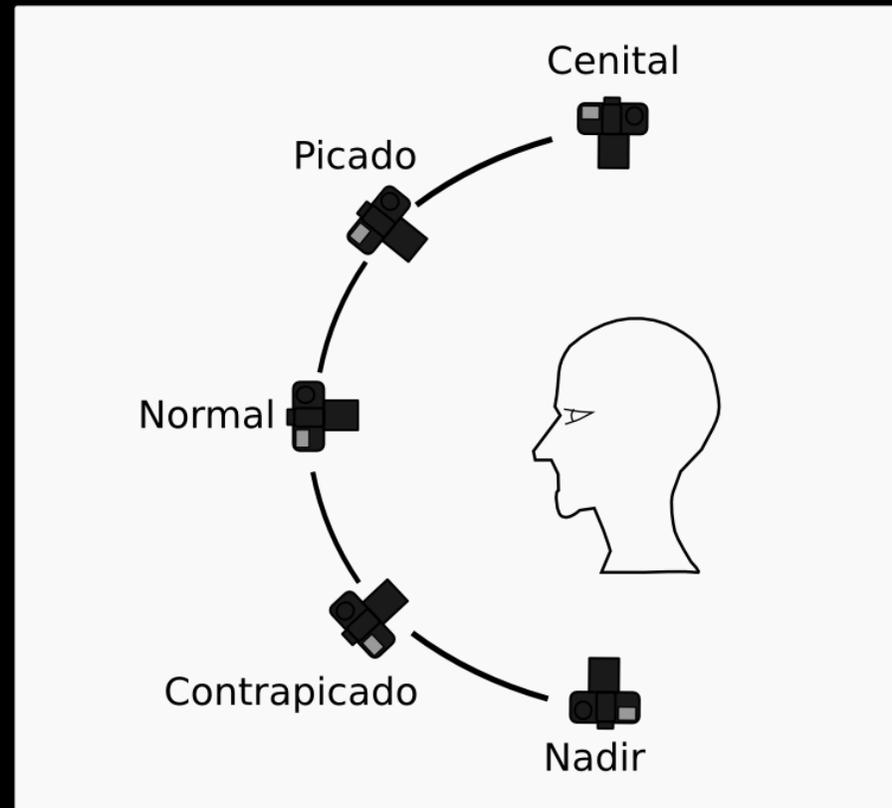
Sobre los planos...

Tamaño de los planos

Sobre los planos...

Ángulo de toma

El raccord

El RACCORD significa enlace o unión entre dos cosas separadas, se puede considerar como un conjunto de reglas mediante las que es posible fijar el cómo, el cuándo y las condiciones que deben tenerse en cuenta para cambiar de plano sin alterar la continuidad narrativa. Reglas:

- Regla de los 180º
- Progresión
- Raccord de miradas
- Continuidad de permanencia
- Salto proporcional

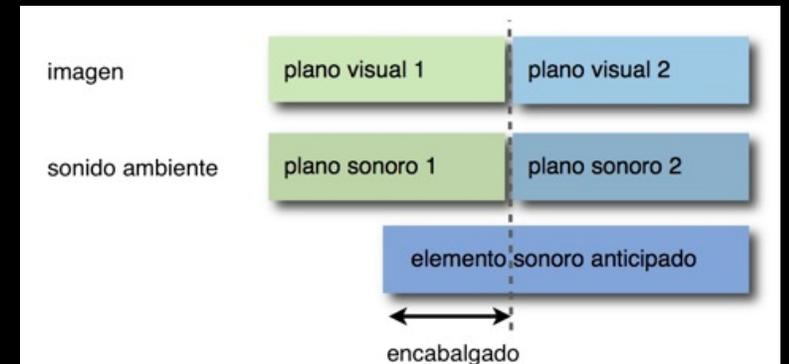
TOTALES, VOZ EN OFF, ENCABALGAMIENTO Y PLANOS RECURSO

Total: declaraciones de los protagonistas, hechas a cámara.

Voz en off: reproducción de la voz de un individuo que no está visualmente en pantalla.

Encabalgamiento: el encabalgamiento ocurre cuando el sonido de una escena se prolonga o se anticipa en otra escena contigua: es un desfase del montaje en el que el sonido cambia en un momento diferente a la imagen.

Planos recurso o insertos: son aquellos que no forman parte de la acción principal. Generalmente suelen ser **planos detalle**, pero pueden ser de cualquier **tamaño de plano**. La principal característica para considerar un plano como recurso o inserto es que nos **muestra aspectos o detalles de donde transcurre la acción**. Pero también puede que muestre características del personaje, o de cualquier cosa que nos ayude a contar la historia, y que no forma parte directa de los planos que necesitamos para contar esa historia.

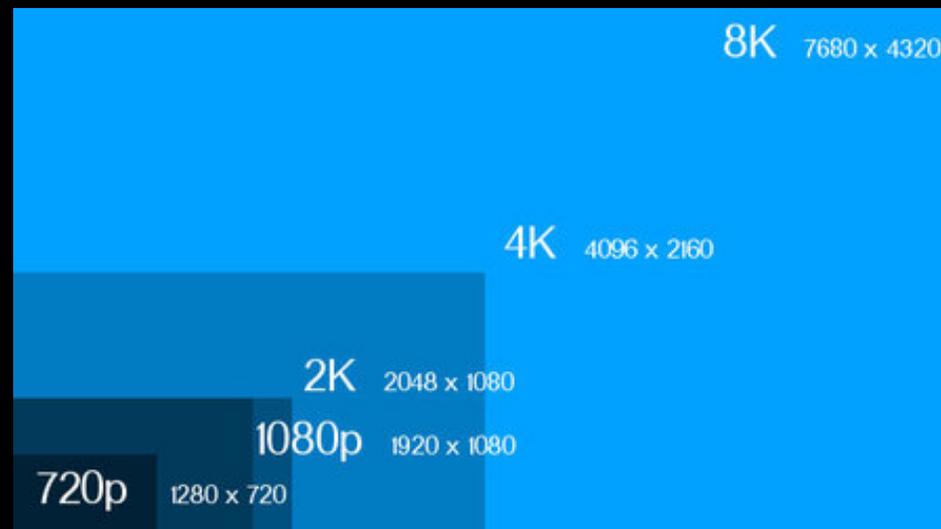
CONSIDERACIONES TÉCNICAS

RESOLUCIÓN

Número de píxeles que componen la imagen

Resoluciones habituales:

- 720x576 (SD)
- 1280x720 (HD Ready)
- **1920x1080 (HD)**
- 3840x2160 (4K)

FOTOGRAMAS POR SEGUNDO

Frecuencia a la cual un dispositivo muestra imágenes llamadas fotogramas o cuadros.

Tasas de fotogramas por segundo comunes:

- **25 fps** (vídeo Europa)
- 30 fps (vídeo EEUU)
- 24 fps (cine)
- 48 fps (cine HFR)

CÓDECS Y CONTENEDORES

Frecuencia a la cual un dispositivo muestra imágenes llamadas fotogramas o cuadros.

Los **CÓDECS** de vídeo y audio se usan para comprimir los datos de un fichero que, de otra manera, ocuparían mucho. Los códecs tienen la tarea tanto de comprimir como de descomprimir los datos, de hecho, la palabra códec viene de unir el “co” de codificar y el “dec” de decodificar.

Se llama **CONTENDOR** a un fichero que contiene en su interior un conjunto de archivos (la extensión). Por lo general, un contenedor puede albergar ficheros de vídeo, audio, subtítulos, imágenes, etc. Por tanto, dentro de un contenedor encontraremos archivos codificados.

Códecs de vídeo
H.264
H.265 (HEVC)
ProRes
MPEG-2 (1, 3, 4, H...)
DNx HD
Theora
VP8 (9)
Animation
Divx
Xvid

Códecs de audio
WAV
MP3
FLAC
AAC
OGG (Vorbis)
APE (Monkey's audio)
PCM
DTS
WMA

Contenedores
MP4
MOV
X AVC-S
MXF
MKV
OGG
AVI
VOB

BIBLIOGRAFÍA

Bordwell, D. Kristin T. (2010) El arte cinematográfico. Paidós Comunicación. Madrid.

Fernández, F., Martínez, J. (1999) Manual básico de narrativa y lenguaje audiovisual. Paidós.

Aparici, R. García-Matilla, A. (1987) Lectura de imágenes. Ediciones de la Torre. Madrid.

Gubern, R. (1987) Literatura de la imagen. Salvat. Barcelona.

Castillo, J. M. (2016) Televisión, realización y lenguaje audiovisual. IORTV. Madrid.