

Índice

Primera Parte. El lenguaje de la cámara

Capítulo I. Introducción a la narrativa audiovisual	15
1. El cine como ventana	16
2. El cine como filtro	18
3. La frontera entre la realidad y la ficción	19
4. Las principales teorías cinematográficas	22
4.1. El cine como arte nuevo. La vanguardia francesa	23
4.2. El formalismo ruso	24
4.3. El realismo	30
Capítulo II. El lenguaje del encuadre	35
1. La gramática audiovisual	35
2. Una gramática de la temporalidad	36
3. Morfología del formato	39
3.1. Historia de los formatos en celuloide	39
3.2. Los nuevos soportes	45
4. Morfología y semántica del encuadre	46
4.1. Tipos de encuadre según su tamaño	47
4.2. Tipos de encuadre según sus angulaciones	52
4.3. Tipos de encuadre según la óptica de la cámara	55
4.4. Tipos de encuadre por la idea contenida	55
4.5. El plano subjetivo	56
4.6. Planos con profundidad de campo	57
5. Espacio en <i>off</i> o fuera de campo	58
6. El <i>storyboard</i> y la elección de encuadres	60
Capítulo III. El lenguaje de las imágenes en movimiento	63
1. El encuadre móvil	63
2. Tipos de movimientos de cámara	64
3. Utilidad y funciones de los movimientos de cámara	69

3.1. Historia de los movimientos de cámara	69
3.2. Usos descriptivos y dramáticos del encuadre móvil	70
3.3. Las caracterizaciones pasolinianas	72
4. Concepto de plano-secuencia	73

Capítulo IV. Sintaxis audiovisual y leyes del montaje

1. La continuidad o <i>raccord</i>	75
2. Las leyes de la continuidad para uno, dos y tres personajes	76
2.1. Acercamiento y alejamiento sobre un personaje	77
2.2. Contraplanos de dos personajes en diálogo	80
2.3. El salto de eje	86
2.4. Introducción de un tercer personaje	87
2.5. La creación de nuevos ejes fuera de campo	88
2.6. La distancia cinematográfica	88
2.7. El sentido direccional	90
3. Las secuencias de montaje	90

Segunda Parte. La puesta en escena

Introducción. El concepto de “puesta en escena”	95
---	----

Capítulo V. El lenguaje de la luz

1. La composición	97
1.1. Principios de la <i>Gestalt</i>	98
1.2. Leyes de la composición	102
2. La fotografía	104
2.1. Factores de iluminación	105
2.2. La iluminación en el cine clásico	108
2.3. El cromatismo en el celuloide	109
2.4. El director de fotografía y su equipo	111

Capítulo VI. La dirección artística

1. Introducción. El concepto de dirección artística	113
2. Los decorados	114
3. Maquetas y trucajes	116
4. El vestuario, el atrezzo y el maquillaje	121
5. El equipo	122

Capítulo VII. El sonido y las bandas sonoras

1. Tipos de sonido	123
2. Bandas sonoras	124
2.1. Posibles manifestaciones de la música de cine	125
2.2. Funciones de la banda sonora	127
3. Evolución del sonido cinematográfico	129

4. Doblaje de las versiones originales	131
Capítulo VII. La dirección e interpretación de actores	133
1. Nociones generales	133
2. Stanislavski <i>versus</i> David Mamet	135
Bibliografía	137