

**LA IMAGEN CINEMATOGRAFICA:
MANUAL DE ANÁLISIS APLICADO**

Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs. Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

LA IMAGEN CINEMATOGRAFICA: MANUAL DE ANÁLISIS APLICADO

M.ª Ángeles Martínez García
Antonio Gómez Aguilar

EDITORIAL
SÍNTESIS

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente, por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito de la Editorial Síntesis, S. A.

© M.ª Ángeles Martínez García
Antonio Gómez Aguilar

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34 - 28015 Madrid
Teléf.: 91 593 20 98
<http://www.sintesis.com>

Depósito legal: M. 32.440-2015
ISBN: 978-84-907718-4-6

Impreso en España - Printed in Spain

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	9
CAPÍTULO 1: LA ESENCIA DE LA IMAGEN	13
1.1. La imagen fija	13
1.1.1. Definición de imagen.....	13
1.1.2. Imagen y realidad.....	15
1.1.3. Percepción de la imagen fija. Percepción espacial.....	18
1.2. La imagen cinematográfica	21
1.2.1. Definición de imagen cinematográfica.....	21
1.2.2. Características de la imagen cinematográfica.....	22
1.2.3. Relación de la imagen cinematográfica y la realidad	23
1.2.4. Percepción del movimiento	24
1.3. Un modelo de análisis es posible: propuesta de metodología de trabajo... Ejercicio práctico.....	26
Para saber más.....	27
.....	28
CAPÍTULO 2: ARTICULACIÓN NARRATIVA.....	31
2.1. La unidad mínima: de la toma al plano	31
2.2. La secuencia como unidad narrativa	32
2.3. La escena como unidad espacial y temporal.....	34

2.4. Ejemplo práctico: El padrino.....	34
Ejercicio práctico.....	41
Para saber más.....	42
CAPÍTULO 3: TIPOS DE PLANOS Y SU VALOR EXPRESIVO	43
3.1. La importancia del plano como unidad de significado	44
3.2. El valor expresivo de los planos	45
3.3. Tipología de planos.....	45
3.4. Ejemplo práctico: <i>Camino a la perdición</i>	50
Ejercicio práctico.....	55
Para saber más.....	56
CAPÍTULO 4: QUÉ SE VE: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA IMAGEN.....	59
4.1. Qué colocamos en el mapa: las partes de la imagen	59
4.1.1. El punto.....	60
4.1.2. La línea.....	61
4.1.3. Los subespacios.....	64
4.1.4. El color	65
4.1.5. La forma.....	68
4.1.6. La textura.....	69
4.2. El mapa de navegación: fuerzas, peso visual y regla de los tercios	70
4.2.1. La tensión.....	70
4.2.2. El ritmo	71
4.2.3. La composición normativa.....	71
4.2.4. El peso visual.....	72
4.2.5. La regla de los tercios.....	73
4.3 Ejemplo práctico: <i>2001. Una odisea en el espacio</i>	75
Ejercicio práctico.....	83
Para saber más.....	85
CAPÍTULO 5: CÓMO SE VE: EL PUNTO DE VISTA	87
5.1. La angulación: definición y tipos.....	88
5.2. La inclinación: definición y tipos.....	90
5.3. Ejemplo práctico: <i>El tercer hombre</i>	91
Ejercicio práctico.....	98
Para saber más	98

CAPÍTULO 6: LO QUE SE MUESTRA Y LO QUE SE IMAGINA:	
CAMPO Y FUERA DE CAMPO	101
6.1. El espacio de la visión: el campo	102
6.2. El espacio de la imaginación: el fuera de campo.....	102
6.3. Ejemplo práctico: <i>El protegido</i>	104
Ejercicio práctico.....	110
Para saber más.....	110
CAPÍTULO 7: LA LIBERACIÓN DE LA CÁMARA:	
LOS MOVIMIENTOS DE CÁMARA	113
7.1. El movimiento en el cine.....	113
7.2. ¿Por qué mover la cámara? Funciones de los movimientos de cámara	114
7.3. ¿Cómo mover la cámara? Tipos de movimientos de cámara	114
7.4. Ejemplo práctico: <i>Ben-Hur</i>	120
Ejercicio práctico.....	127
Para saber más.....	127
CAPÍTULO 8: EL PODER DE LA LUZ: LA ILUMINACIÓN	
EN EL CINE	129
8.1. Ideas básicas de iluminación.....	129
8.2. Para qué iluminamos: funciones de la iluminación.....	131
8.3. Cómo iluminamos: técnicas de iluminación.....	132
8.4. Ejemplo práctico: <i>Blade Runner</i>	135
Ejercicio práctico.....	142
Para saber más.....	142
CAPÍTULO 9: EL SONIDO	145
9.1. Qué aporta el sonido: funciones de la BSO	145
9.2. Relaciones sonido/imagen.....	147
9.3. Ejemplo práctico: <i>Apocalypse Now</i>	155
Ejercicio práctico.....	162
Para saber más.....	162
CAPÍTULO 10: LA MAGIA DEL CINE: EL MONTAJE.....	165
10.1. El montaje: la toma correcta, en el orden correcto, con la duración correcta	166

10.2. Principios generales del montaje: la continuidad	166
10.3. Elementos de puntuación: transiciones	171
10.4. Tipos de montaje	175
10.5. Opciones de ordenar tiempo, espacio e información: tipos de montaje	176
10.6. Ejemplo práctico: <i>Casablanca</i>	178
Ejercicio práctico	186
Para saber más	187
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA	189