

V. ALGO MÁS SOBRE LA TELEVISIÓN

Las únicas diferencias existentes que verdaderamente son destacables entre el cine y la televisión son las siguientes:

- La televisión puede realizar el proceso grabación-reproducción-difusión instantáneamente, de ahí que se la considere como un medio que reproduce la realidad, mediatizando toda opinión.
- El proceso de grabación de grabación-reproducción-difusión, se basa en la electrónica, cintas de video, muy manejables y muy baratas.
- La televisión es un medio de masa instalado en los domicilios pudiendo definirse a pesar de la contradicción como un medio individual-masificado.
- El cine es un medio considerado como ficción, como irrealidad, es un medio de masas, las salas de reproducción están construidas para un público numeroso.

Su proceso de grabación-reproducción-difusión, no es instantáneo, porque se basa en la fotoquímica (revelado de la película en laboratorio y posterior montaje de imágenes y sonido).

La película virgen de cine es muy cara, y muy poco manejable con respecto a las cintas de televisión.

- La calidad de imagen es superior en la película de cine que la cinta de video, aunque se están haciendo grandes avances en este aspecto.

Por lo demás sus lenguajes de trabajo son compartidos por ambos medios, con algunas pequeñas diferencias y que la televisión por tener pantalla pequeña, utilizará mucho menos el plano general y más el plano corto. Los encuadres, composición de escenas, angulaciones, el movimiento de la cámara, montaje, efectos... son iguales para ambos.

La televisión utiliza varios tipos de cámara, según sea su cometido, las cámaras tipo E.N.G. (Electronic News Gathering) son cámaras de muy poco peso y ligeras, se destinan para el reportaje y se utilizan sobre el hombro.

Las cámaras E.F.P. (Electronic Field Production) son cámaras de poco peso pero de más que las E.N.G. Las utilizan generalmente las unidades móviles en sus retrasmisiones, también se utiliza en las realizaciones de exteriores, la imagen es de buena calidad y se puede emplear también para trabajos de estudio.

Las cámaras de estudio, son de peso considerablemente mayor que las anteriores, tienen buena precisión de imagen. Las cámaras de estudio no pueden por su peso y tamaño ser utilizadas al hombro.

En los trabajos de estudio, normalmente se utilizan tres cámaras, cuatro e incluso más, las imágenes coinciden en una cabina llamada control de realización, desde ella el realizador da las órdenes al coordinador y a los operadores que se encuentran en el plató de rodaje. El control de realización está también en contacto con tres cabinas más en las que se encuentran, el control de sonido, el control de cámaras y el control de iluminación.

Desde el control de realización y en el posterior montaje de la realización pueden hacerse auténticos prodigios con las imágenes, y más se harán, pues la imagen por dígito está, por decirlo así, comenzando.

El guionista puede crear en su mente una imagen retorcida y alambicada que puede tener por seguro que los medios técnicos con los que cuenta televisión la materializarán.

En televisión hay varios tipos de estudios, los estudios pequeños son los utilizados por los noticiarios y tienen una extensión que oscila sobre los 200 m². Los estudios medianos, se utilizan en programas donde intervienen varias personas, invitados,

entrevistas, debates, y también para algunos espacios dramáticos, tiene una extensión que oscila sobre los 400 m².

Los estudios grandes, son utilizados por espectáculos y programas con público, concursos, etc., tienen una extensión sobre los 1.000 m².

En lo referente a la iluminación, los proyectores o focos de luces son de varios tipos según su aplicación.

Proyector de seguimiento: son los proyectores utilizados para seguir a un actor, a un bailarín, es esencial en espectáculos de variedades al ser su haz de luz muy recortado ilumina perfectamente el pequeño círculo por donde se mueva el actor.

Proyector de efectos especiales: estos proyectores producen efectos localizados, sombras recortadas, tramados y otros efectos.

Proyector de luces concentradas: de este proyector sale un haz de luz que ilumina pequeñas superficies, proyecta sombras decorativas, produce manchas de luz, contraluces y contrastes lumínicos.

Proyectos de luz suave: son proyectores utilizados por su haz de luz disperso, para iluminar grandes superficies con luz regular y sin contrastes.

Según sea la iluminación así se producirán diversos efectos sobre lo iluminado. Un proyector que dé luz de frente al rostro de un actor, produce una luz plana, sin relieve, modela el rostro pero lo hace inexpresivo al no haber contrastes.

Un proyector situado lateralmente del actor y que ilumine de lado su rostro, modela las facciones de esa mitad del rostro acentuando su relieve y su expresividad.

Un proyector situado en posición alta sobre el actor, su luz produce efectos altamente dramáticos en las facciones y en la expresión del rostro.

Un proyector situado en posición baja, su luz dirigida al rostro incidirá sobre el cuello del actor, produciendo un efecto tenebroso, inquietante y misterioso en el rostro del actor.

La iluminación es un factor interesantísimo en la producción dramática, el cine expresionista la utilizó magistralmente. Eisenstein gustó de ella sobremanera, en especial en Iván el Terrible.

Véase ante un espejo el efecto que produce el haz de luz de una linterna dirigido al rostro, en una habitación a oscuras y en las posiciones anteriormente mencionadas.

Un técnico de sonido con buen gusto es importantísimo en las realizaciones dramáticas, al captar todos los sonidos, puede evitar o disimular aquellos sonidos que no interesen o resaltar otros que darán mayor realce a la escena.

Los sonidos por hacer relación con los planos de imagen, tienen con ella su correspondencia.

Un gran plano sonoro, equivaldría al primer plano de imagen el sonido de una piedra que cae en un estanque, una gota que cae de un grifo abierto, etc.

El sonido también tiene su correspondencia con el color, en la misma manera que la vocal A sugiere luz y blancura, las palabras que llevan esta vocal denominan objetos claros, sábana, almohada, nevada, cáscara, luna. Un sonido agudo sugiere un color brillante, punzante, algo duro y frío. Un sonido grave sugiere un color opaco, algo blando, redondez y cálido.

En la redacción dramática es necesario utilizar como en la música, el silencio, pero el silencio como ritmo de sonido. Dejar una escena totalmente en silencio es algo que no debe hacerse nunca, Stanilawsky recomendaba a sus alumnos que la escena de total silencio lejos de crear dramatismo despista al espectador, es necesario poner algo de sonido de fondo, un murmullo, un croar de ranas, etc.

En los rodajes de interior debe tenerse sumo cuidado en no caer en los silencios prolongados, ni un sonido aséptico, de laboratorio, ya que en el estudio no hay sonidos naturales. Así como debe tenerse cuidado con excesivos sonidos naturales en los rodajes de exteriores.

En prensa las páginas pares son las más apreciadas, la vista se desliza de las páginas impares a las pares, que es donde se detiene más tiempo.

Dividiendo la pantalla del televisor en nueve cuadrados, a tres cuadrados por lado, el cuadrado central correspondería a la zona del televisor que más se vería, le seguirían los brazos de la cruz formada, y finalmente los cuadrados de los ángulos son las zonas que el espectador vería en último lugar.

En cómic, dibujo, pintura así como en televisión y cine, las líneas verticales producen la sensación de sobriedad, de autoridad y tranquila espera. Las líneas horizontales producen la sensación de calma, reposo, sosiego. Las líneas quebradas producen un estado de inquietud, de desasosiego, tensión y violencia.

La caracterización de los personajes por su expresión del rostro poco varía de los personajes del cómic y del dibujo animado, las variaciones son prácticamente inexistentes, he aquí un ejemplo de expresiones para los personajes de cómic:

Cabello erizado – ***terror cólera***

Cejas altas – ***sorpresas***

Cejas fruncidas – ***enfado***

Cejas con la parte exterior caída – ***pesadumbre***

Mirada ladeada – ***maquinación***

Ojos muy abiertos – ***sorpresas***

Ojos cerrados – ***sueño, confianza***

Ojos desorbitados – ***cólera, terror***

Nariz oscura – **borrachera, frío**

Boca abierta – **sorpresa**

Boca sonriente – **complacencia, confianza**

Boca sonriente mostrando los dientes – **hipocresía, maniobra astuta**

Comisura de los labios caída – **pesadumbre**

Comisura de los labios caída mostrando los dientes – **cólera**

El cometido de toda publicidad es hacer algo que queda en la mente del futuro consumidor. La técnica publicitaria ha comprobado que el ser humano retiene el 20% de lo que oye, el 40% de lo que ve, el 60% de lo que oye y ve simultáneamente, el 70% de lo que dice y hasta el 90% de lo que dice y hace.

En publicidad se tiene en cuenta los más pequeños detalles para conseguir estos porcentajes.

Hay varias teorías del color y su relación con el lenguaje emocional, esta es a mi forma de ver una correspondencia genérica muy utilizada sobre todo por los publicistas:

Rojo: color excitante, que parece salir al encuentro, adecuado para expresar alegría entusiasta. Puede significar: pasión, emoción, acción, agresividad, peligro, guerra, vida, sacrificio, triunfo.

Azul: color reservado que parece que se aleja. Puede expresar confianza, reserva, armonía, afecto, amistad, fidelidad, amor.

Verde: reservado y esplendoroso. Puede expresar: naturaleza, juventud, deseo, descanso, equilibrio.

Amarillo: color de la luz. Puede significar: egoísmo, celos, envidia, odio, risa, placer.

Anaranjado: color del fuego flameante, el más visible tras el amarillo. Se usa como señal de precaución. Significa: regocijo, fiesta, placer, aurora.

Violeta: indica ausencia de tensión, calma, autocontrol, dignidad, aristocracia, violencia, agresión premeditada.

Blanco: es la luz que se difunde, el no-color, expresa inocencia, paz, infancia, estabilidad, calma, armonía.

Negro: opuesto a luz, color de la separación, de la tristeza. Puede expresar: muerte, noche, ansiedad, seriedad, nobleza, pesar.

Gris: iguala a todas las cosas y deja a cada color sus propias características propias sin influir en ellos. Puede expresar: desconsuelo, aburrimiento, vejez, desánimo.

El éxito de los telefilms que reproduce la televisión se basan en unas respuestas condicionadas y en unos afectos reprimidos, esta es la razón de que telefilms de malos guiones y mediocres facturas, tengan éxito.

El hombre tiende a buscar: el bienestar, la euforia, el éxito, el poder. El respeto y el reconocimiento. El amor, la intimidad, la ternura y la integración social. El alivio, la seguridad y la tranquilidad. La aventura, las nuevas experiencias.

El hombre rehuye: las privaciones físicas, el dolor, el hambre, el insomnio. El fracaso y las privaciones. La indiferencia, el desprecio, la falta de amor. La preocupación, la ansiedad, el temor, el aburrimiento, la monotonía.

En otro orden de cosas es interesante señalar, la falta de impulsos emotivos y afectivos que recibe el actor televisivo. En el teatro el actor es sensitivo, actúa frente a un público también sensible y variable, pendiente de lo que ve sobre la escena. En el teatro el actor actúa frente a una caja de resonancia, un público pendiente de su actuación y del desarrollo de la obra que se está representando.

Un público cálido o frío, indiferente o receptivo, así como el lugar donde se represente, influyen en la manera de representar sobre el actor, porque en teatro, cada actuación es irrepetible.

En televisión el actor tiene ante sí las cámaras y los técnicos, focos, luces, micrófonos, la espontaneidad del actor está cortada de antemano y por si esto fuese poco se le interrumpe con frecuencia por cosas técnicas que nada tienen que ver con su interpretación.

Toda persona necesita estímulo, aliciente y afecto en sus actividades por llamarles de alguna manera liberales, y todavía se necesita más en las actividades relacionadas con el arte y con los medios de comunicación. La inseguridad de estas actividades y la propia inseguridad del medio, que no se sabe nunca como saldrá hasta el final de todo, se busca y es necesario recibir el estímulo afectivo. De todos estos profesionales son generalmente los actores quienes más lo necesitan, ellos no tienen aparatos, sólo tienen la voz y su cuerpo con toda la gama de expresiones y movimientos y gestos, es decir solamente se tiene a sí mismos. El actor a menudo vanidoso, en rodaje es humilde como un corderillo, otros están en pura tensión, al nerviosismo se le da salida por medio de las bromas y risa, con el fin de darse ánimos y crear un ambiente cálido, se dan consejos unos a otros y se dice del compañero que está bien cuando sólo es regular, y muy bien cuando está bien. El actor en rodaje tiene la sensación de estar desamparado y un miedo brutal invade todo su cuerpo. El buen director y el buen realizador, debe dar confianza en sí mismos a todo el equipo técnico para que puedan dar rienda suelta a su técnica y a su buen gusto, y sobre todo tratar con la energía necesaria pero con sincero cariño sin mostrar nunca sensación de ansiedad, de prisas o de malestar. Si esto hace el realizador, el actor confiado y arropado, libre de sus miedos (que por otra parte son necesarios ya que sirven de autocritica para superarse), entregará un porcentaje muy elevado de lo que es capaz. Esto va más allá de la técnica, es la capacidad para establecer lazos de comprensión y confianza entre actor y director.

La realización del teatro televisivo, debe discurrir con tiempo lento su rodaje, con demasiada frecuencia se olvida crear un buen ambiente cómodo y cálido, si esto se hiciese, se lograría que el actor se metiese profundamente en el personaje, máxime si el rodar no es continuo, se interrumpe con frecuencia y se ruedan escenas salteadas; de lograr un ambiente así, el actor haría movimientos involuntarios que corresponderían al personaje, coger un vaso, introducir una mano en el bolsillo, jugar con un objeto en las manos, etc.

La sensación de actuar sin público es una cosa realmente desapacible y fría, tal vez no estaría de más invitar a un pequeño grupo de asistentes que hiciese función de público y paliando así el vacío emocional del plató y del rodaje.

En las representaciones teatrales, al abrirse el telón se muestra un decorado cuya presencia y cuya vista perdurará a lo largo de todo el acto, de toda la escena o durante toda la representación. El decorado es una presencia real y física. En televisión cada posición de la cámara, muestra una parte del decorado y la acción del personaje eliminando todo el resto. Este es un hecho interesantísimo para completar o definir la acción y los rasgos psicoanalíticos del personaje.

Ya que he mencionado las posiciones de la cámara, diré que las posiciones de la cámara parten de la llamada posición normal que está situada a una distancia de 1,60 metros del suelo. Las demás posiciones serían, cámara alta, baja, picada hacia arriba o contrapicado, picada hacia abajo o picado.

Posición normal: se rueda al actor sin acentuar sus efectos dramáticos y se sitúa a la altura de los ojos.

Posición en picado: se rueda al actor desde arriba y disminuye su fuerza, su vitalidad, su autoridad e importancia, haciéndolo aparecer como débil.

Posición en contrapicado: la cámara está situada a una altura relativamente baja del actor, el público lo ve desde abajo. Esta posición provoca la sensación contraria a la posición de la cámara en picado, ya que la estatura o importancia del actor aumenta hasta ser dominante y crear un sentimiento de temor subjetivo en el público.

Posición inclinada: con la cámara inclinada se consigue el efecto de crear una imagen en diagonal sobre la pantalla, puede ser obtenida con la cámara con picado o en contrapicado, debe utilizarse con discreción pues su abuso puede distraer la atención del espectador.

Los planos tomados con la cámara inclinada y combinados entre si producen lo que se denomina el énfasis, se utiliza para personajes de violencia o de gran acción. Si además se utiliza combinado con la técnica de superposición, la toma inclinada puede ganar en estética y hacerse visualmente más potente.

Estas son las posiciones de la cámara fija, pero si la cámara se desplazase daría origen a la panorámica, cuyo desplazamiento sería horizontal o vertical. Los ojos son el objetivo de la cámara humana, si ponemos la cabeza en las posiciones de cámara fija la explicación resulta fácilmente comprensible, como más comprensible resulta si hacemos lo mismo con la panorámica y los desplazamientos. En este último caso como la cámara se desplaza, o bien giramos la cabeza en horizontal y vertical como en la panorámica o bien desplazamos el cuerpo y la cámara que viene a ser en el ejemplo nuestra cabeza que se desplaza con nuestro cuerpo que equivaldría al carro.

La panorámica horizontal puede ser panorámica izquierda-derecha, o panorámica derecha-izquierda, según hacia que lado dirija la cámara.