Capítulo V
Consejos sobre títulos fotográficos

Entre la cinematografía y la fotografía, a pesar de las múltiples diferencias, existe una íntima relación artística. Por lo tanto, es totalmente admisible, y en ocasiones, conveniente, utilizar las posibilidades de la foto fija para el diseño de títulos de películas

116. La foto universal
Cada vez con más frecuencia se fotografían primero los sujetos adecuados, luego se adaptan del todo o parcialmente en originales destinados a títulos y finalmente se reproducen mediante la cámara fotográfica o filmadora, de modo que la foto, con respecto a tiempo y espacio, pueda elaborarse independientemente de las demás tomas. Además, la imagen fotográfica puede manipularse posteriormente de varias maneras, combinarse con otros medios creativos (dibujo, impresos, tramas, etc.), e incluso puede «animarse». Por lo tanto, constituye un material ideal para la fabricación de diseños de títulos.

117. Fotos tomadas de escenas de la película
Se trata de elegir determinadas escenas durante la filmación, utilizando después estas secuencias como fotos fijas, es decir, como fondos de títulos, de modo que luego puedan intercalarse en la secuencia correspondiente de la película, lo cual es un simple problema de montaje. Resultado: el movimiento se para durante la reproducción del título y a continuación sigue.
Para obtener las fotos fijas que han de servir como fondos, se encargan a un laboratorio especial ampliaciones en color de las imágenes super-8 elegidas (marcar la imagen en cuestión mediante un hilo en el agujero perforado y enviar la bobina de 15 metros en su totalidad). Estas fotos se reproducen luego en el tablero de títulos con los rótulos correspondientes y en la forma habitual.

118. Emplear fotos existentes
Ya que los fondos de títulos no tienen que ser necesariamente fotos de los actores o de escenas de la película misma, frecuentemente pueden utilizarse ampliaciones adecuadas del propio archivo, incluso a veces fotos familiares «anticuadas. Naturalmente, pueden emplearse tanto como fondo como en forma de fragmentos recortados (partes de collages, títulos inmóviles de primer término para títulos ascendentes o de rollo, etc). Es conveniente dar preferencia a motivos amplios, con grandes manchas o tonos de imagen que ofrecen suficiente espacio para que los textos contrasten y destaquen. Las fotos recortadas de impresos sólo se aplican si carecemos de material producido por nosotros mismos (vea también el consejo 109) .

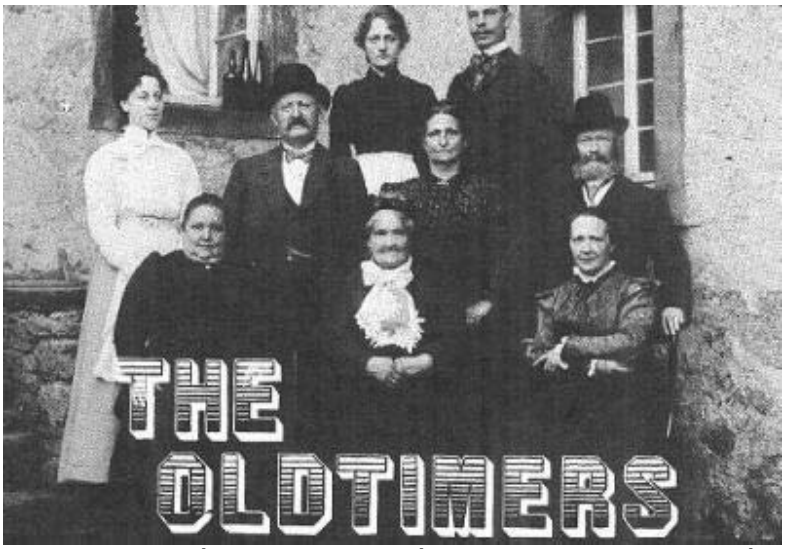

Figura 118 La foto familiar histórica y la letra clásica dan un toque «nostálgico» al diseño de este título.

119. Letras hechas con fotos

Si el título principal consiste en una sola palabra relativamente corta, puede recomendarse el siguiente efecto: se recortan grandes letras de una o más fotos sobre temas relacionados con el contenido de la película. Para obtener una composición equilibrada, primero se dibujan las letras necesarias en papel transparente. Colocando estos croquis encima de las fotos puede determinarse sin dificultad el recorte ideal. Después sólo es necesario calcar (al revés) las letras sobre el dorso de las fotos, recortar éstas y aplicarlas sobre un fondo de color liso o de textura regular.

Figura 119.Para títulos cortos pueden recortarse letras de fotos

120. De blanco y negro a color

Los fondos monocromos, coloreados a mano o químicamente, resultan ideales si se desea obtener un efecto especialmente original o si deben obtenerse contrastes fuertes entre un fondo no demasiado acentuado y un texto agresivo.

Según la experiencia, lo mejor son los originales en blanco y negro que pueden transformarse de varios modos en imágenes de color. He aquí unos cuantos ejemplos probados en la práctica: el empleo de productos químicos como reveladores cromógenos

durante el revelado de la imagen de papel; ampliación sobre papel fotográfico de color (Argenta, Labaphot); ampliación con sprays de colores transparentes; colorear parcialmente con anilinas o rotuladores.

121. Aplicación de trucos fotográficos
Los sujetos que vamos a filmar pueden fotografiarse con ingeniosos medios auxiliares cambiando su apariencia, su forma o color, para reforzar la expresión de los mismos o para conseguir determinados efectos artísticos. Si a usted le gustan los títulos muy elaborados, es posible que aplique efectos especiales planeados minuciosamente de antemano, o realizados posteriormente.
Ya que las posibilidades de las cámaras fotográficas sólo pueden tratarse muy brevemente en este libro, recomiendo a los interesados que lean algún buen libro sobre «trucos fotográficos», en el que sin duda hallarán muchas ideas aplicables a los títulos de películas.

Figura 121.

122. Título con el truco de series de fotos fijas
Este truco especial sólo puede realizarse mediante series de fotos fijas y merece consideración por su efecto gracioso muy apropiado para títulos iniciales o finales de películas alegres o de humor. Los textos deben disponerse aparte sobre un cristal, para que puedan cambiarse las fotos que sirven de fondo.
El truco consiste en presentar movimientos reales mediante tomas de tres a diez fotos fijas, y luego filmar estas ampliaciones fotográficas mediante el botón fotograma a fotograma, de nuestra cámara de filmar (consejo 175). Es importante que las fases separadas de movimientos sean realmente diferentes. Para la toma fotográfica y la reproducción filmada debe haber un fondo y un encuadre idéntico con trama fotográfica.

Figura 122. Ampliación intencionada del original con trama tipográfica (texto del título: «LETRA 6»).

123. Aplicación de tramas
En el terreno fotográfico se utilizan exclusivamente hojas de trama transparente que se reproducen al mismo tamaño (en contacto con el papel fotográfico), o se amplían sobre el mismo. Las tramas pueden reproducirse (obteniendo, por ejemplo, un negativo 6 x 9 cm), y pueden luego ampliarse junto o por separado de letras, imágenes, etc. Mientras que las tramas fotográficas de contacto (Paterson o Texturefects, por ejemplo) respetan del todo los valores tonales del motivo en la imagen, las rejillas «moiré» dividen la foto en determinada estructura. Las tramas tipográficas que originalmente se usan para imprimir, provocan imágenes más densas debido a sus estructuras de puntos o líneas visibles.
Izquierda: Los «trucos» fotográficos (por ejemplo, un negativo solarizado promoviendo la sensación de relieve) hacen posible la confección de títulos originales.

124. Collages como fondo
Según un método antiguo, pero todavía actual, pueden confeccionarse todavía fondos de títulos con gran personalidad que además se adaptan por completo al tema. Se eligen varios motivos fotográficos adecuados, se dividen en fragmentos mediante un cuchillo o tijeras y se unen de nuevo con pegamento. Estamos hablando del «collage».
El collage puede ser naturalista o surrealista, o bien pop o abstracto; puede componerse de fotos cortadas, pero también de retales impresos, elementos con textura (telas, arena, corcho, etc.). Como puede ver, no hay límites a la fantasía del creador de títulos.

125. Efectos de movimiento en foto-fija
El espectador se sorprende cada vez que ve fotos fijas de títulos, cuyos fondos o motivos, sin embargo, parecen captar el movimiento. El secreto de estas fotos consiste en que los sujetos de movimiento rápido, fotografiados con tiempos más largos de exposición (desde 1/15s), se reproducen con desenfoque parcial que, no obstante, permite ver y reconocer el sujeto en movimiento. Dos ejemplos claros para trucos fotográficos de este tipo son:

1. «Seguir» el tema con la cámara para tomar vehículos, jinetes, corredores, etc., que pasan perpendicularmente por delante de la dirección de toma, promoviendo con ello un fondo esfumado.

2. Montar la cámara sobre un trípode con un objetivo zoom y cambiar rápidamente, durante la toma, la distancia focal del objetivo, dentro del mismo tiempo de exposición, para promover así una fuga de rayos de luz, que en forma de exposición van del sujeto hacia la cámara.

126. La macrofotografía aplicada a títulos de cine
Los objetos o superficies cuya estructura es más o menos regular, ofrecen las siguientes ventajas: sirven como fondo fotográfico, pueden emplearse para varios temas y no contienen detalles llamativos; facilitan la colocación libre del texto y proporcionan un buen contraste con letras de superficie diferente. La macrofotografía es ideal para lograr imágenes de este tipo. Se trata, pues, de aprovechar sus posibilidades. Los motivos más interesantes y utilizables partiendo de macrofotografías son: la hoja de una planta, la corteza de un árbol, trenzado grueso, piedra corroída, hielo con burbujas incorporadas, piel veteada, azúcar y otros cristales, tiras de color en el agua (ver asimismo los consejos 106 y 115. Macro-motivos atractivos para títulos: izquierda, trenzado con hielo: derecha, hoja de árbol e hilos de lana.

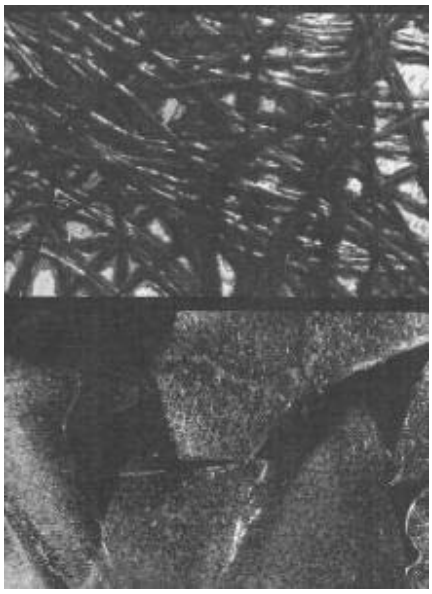

Figura 126.

127. Tiempo de exposición
Las tomas fotográficas con una exposición de más de un segundo conducen a sorprendentes fenómenos si la cámara está fija sobre un trípode y equipada con disparador de cable.
Me refiero aquí a algunos trucos de exposición que son muy adecuados para los diseños de títulos fotográficos. Por ejemplo: las tomas que filmando no son realizables, con iluminación extremadamente débil: fotografías nocturnas de huellas luminosas de vehículos, tiovivos, marchas con antorchas o «conos de luz giratorios (colgando una linterna o pequeña bombilla encendida y haciéndola girar por inercia, como si fuera una plomada); iluminación múltiple de objetos, con luz de flash coloreada, en espacios oscuros (método de flash abierto).

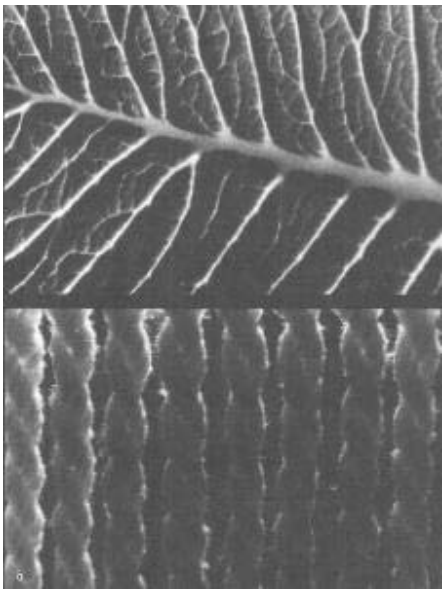

Figura 127.

128. Fotos con la cámara en vez de exposición doble con la filmadora
No todos los modelos de cámara super-8 están equipados con dispositivos automáticos o manuales para tomar exposiciones dobles (vea consejo 99), aunque frecuentemente se dispone de aparatos fotográficos con los cuales pueden realizarse sin problemas series de fotos que dividan en varias imágenes fijas la idea de superposición que luego se aplican en forma de fondos de títulos. Las exposiciones fotográficas dobles o múltiples se producen según el mismo principio que las fílmicas. Combinando dos motivos que se funden mutuamente, en determinadas circunstancias puede provocarse un aumento de la expresividad de la imagen.

129. Fotografía para imagen y texto
Pueden realizarse imágenes fotográficas fascinantes para fondos de títulos, textos y una combinación de ambos, según dos métodos distintos.
Fotogramas: colocar sobre papel fotográfico de color, letras recortadas, hojas transparentes con texto y objeto con contornos característicos, y exponer con la ampliadora de modo que se obtengan diferentes siluetas en color.
Conversión en dibujo de línea: reducir los valores de tonos (grises) puramente a blancos y negros, mediante la eliminación de todos los tonos intermedios, para dar a la imagen el carácter de un dibujo (reproducir el tema en película dura o convertir, procesando en el cuarto oscuro, sobre película «lito» y papel extra-duro.

130. Magia con «Color-Key»
Los títulos creados mediante el material Color-Key» fabricado en una docena de colores, son usados, también, con alguna frecuencia, en televisión. Con este material pueden hacerse copias en color, en contacto con negativos, diapositivas, acetatos provistos de texto, etc., pudiendo hacerse múltiples combinaciones, para las cuales, aparte el material sensible Color-Key», se necesita una lámpara ultravioleta normal, dos placas de cristal, un poco de algodón y un revelador especial.

131. Fondos realizados en el cuarto oscuro

Para la creación de fondos de títulos existen dos procedimientos sencillos que pueden realizarse en el laboratorio y que, sin embargo, producen una impresión sorprendente en el público.
Se trata de colocar en el portanegativos de la ampliadora una diapositiva en color en vez del habitual negativo en color, con lo cual se produce una copia en negativo, en la que se reproducen los colores al revés, es decir, como sus complementarios (por ejemplo, azul en vez de amarillo). Las copias negativas son adecuadas tanto para la confección de fondos de títulos completos como para la reversión de textos sobre estructuras de colores neutros. Sirven asimismo para imitar el relieve: ampliación conjunta de un sándwich compuesto por un positivo y un negativo, ambos en color, con ligero desplazamiento del registro de los mismos, promoviendo una semi-solarización.

132. Más trucos
El cuarto oscuro, en el que puede usted ampliar en color, se utiliza también para producir toda clase de trucos aplicables a la reproducción de textos y fondos para títulos. Entre los trucos más efectivos están la conversión de una imagen de medio tono en una imagen de línea o tonos planos; la seudo-solarización (post-exposición del papel o película rígida durante el revelado, para conseguir una reversión parcial de los valores de tonos o colores); el Agfacontour (procedimiento para la elaboración sencilla de fotografías en uno o más colores).

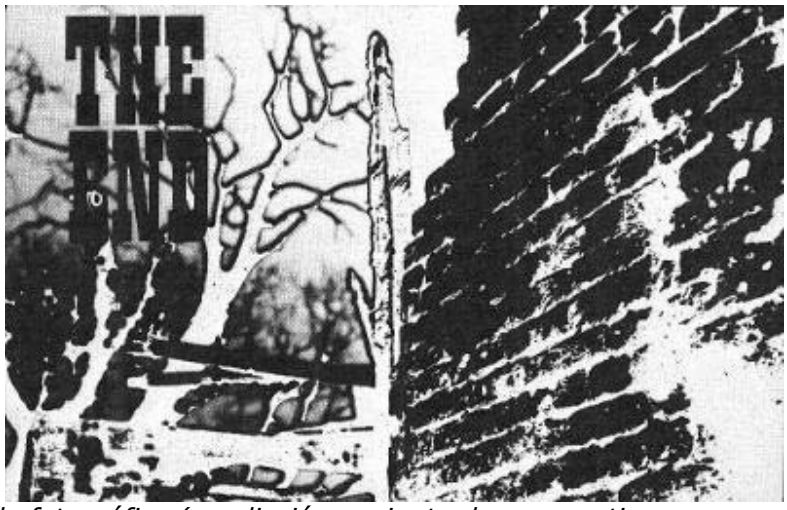

Figura 132. Título fotográfico (ampliación conjunta de un negativo y una copia sobre «Color-Key»).