Capítulo VI
Consejos sobre el diseño

Si quiere Ud. ocupar su tiempo libre en una actividad agradable, no se contente con la producción en serie de títulos estándar. Aproveche cualquier ocasión para ampliar creativamente su colección de títulos

133. Psicología del título
Ahora más que nunca los productores profesionales «se aprovechan» de los medios visuales. Con trucos psicológicos aplicados conscientemente se penetra en el subconsciente del espectador para estimular sus necesidades (publicidad, public relations), o cubrirlas (entretenimiento, información). En este sentido, el diseño del título merece atención especial, ya que el arreglo tipográfico, el carácter del título y su realización técnica deben atraer la atención del público, ponerlo en ambiente adecuado y provocar su interés por lo que luego sigue. Un título inicial o final bien logrado tiene su propio ritmo; es tranquilizador, provoca alegría, produce sentimientos felices o reprime la emoción.

134. Texto y contenido
Tal como he dicho ya varias veces, es necesario conseguir una estrecha adaptación del carácter de la letra al tema y al contenido de la película o de la serie. Aunque las páginas siguientes de este libro contienen una serie completa de consejos, le recomiendo recurra con regularidad a los omnipresentes medios de publicidad. Por la relación entre el tipo de letra y el producto ofrecido puede verse claramente si determinado tipo de letra produce una impresión elegante o rústica, juguetona o seria, distinguida o burda, tierna o insolente, alegre o triste, anticuada o futurista. Un tipo de letra erróneo puede perjudicar considerablemente el efecto total de la producción.

135. Fondo y tema
Un efecto total satisfactorio no depende, en último lugar, de la armonía entre el tema y el fondo del título. Si el texto no puede integrarse inmediatamente en la escena inicial de la película o en las primeras imágenes de la serie de diapositivas, deberemos intentar encontrar un fondo adecuado en otra parte. La precisión y el sentido común evitarán que el título de una película de terror se coloque sobre un tierno decorado de florcitas, o el título de una alegre película infantil sobre un muro de cemento. Para el efecto final, el motivo (imagen figurativa, estructura, fondo abstracto) puede ser tan decisivo como el material empleado (papel, textil, madera, plástico, etc.).

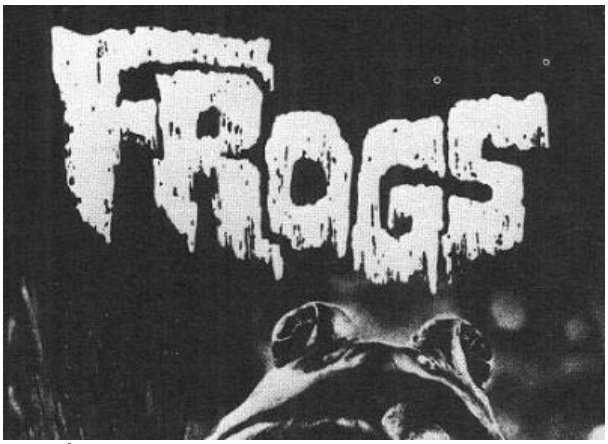

Figura 135. Una adaptación bien lograda respecto al tema de la película, mediante unas letras de «efecto de horror».

136. La película espontánea
Al grupo de las tomas de imágenes espontáneas, o sea, hechas sin plan previo, pertenecen sobre todo las películas de viajes, reportajes y documentales, con acento en su aspecto actual (medio ambiente, vida diaria, ambiente de trabajo, deportes, tiempo libre, animales, etc.). El carácter y el acabado del diseño del título dependen, en primer lugar, del tema de la historia: alegre, melancólica, seria, realista o grave. Para los temas actuales se dan preferiblemente fondos fotográficos y estructuras de fondo neutrales con letras rectas y de máquina (imitadas), o una escritura suelta de pincel.

137. La película como recuerdo
Captar recuerdos ocupa un lugar importante en las ocupaciones de todo filmador o fotógrafo aficionado. A esta categoría de registro visual pertenecen, en primer lugar, los temas de vacaciones y familiares.
Para los títulos de películas, cintas video y series de diapositivas sobre acontecimientos familiares, con niños, animales domésticos, excursiones de fin de semana, fiestas con amigos y vacaciones de verano, son adecuados numerosos tipos de letras y fondos a causa del extenso terreno del tema.
Se da preferencia a diseños claros y alegres, generalmente ilustrados con letras escritas u ornamentales. La historia de la familia» por capítulos armoniza bien con letras góticas o romanas sobre fotos «antiguas».
Para los fondos «vivos» se utiliza un cristal de calidad (transparente) como portador del texto.

Figura 137. Leyenda del texto: «Vacaciones en el mar. 3. Bélgica».

138. La película con guión
En esta categoría pueden agruparse todas las producciones que se han creado según un planning minucioso o al menos según una idea concreta previamente establecida. Entre ellas figuran los documentales, mensajes de publicidad audiovisuales y programas de películas o vídeo con una acción argumental.
En los spots de publicidad, el texto es un elemento paritario del contenido total. Los documentales se presentan según el método ya mencionado. Para películas de temas intrascendentes (comedias, historias de amor, sátiras, etc.) son preferibles las letras anticuadas y otros tipos de letras fuera de serie sobre fondos coloreados; para los dramas y películas serias son más adecuados los fondos menos penetrantes en colores atenuados con letras tranquilas, pero notables.

139. La película con actores
Las películas con actores son uno de los entretenimientos más satisfactorios, pero son también las más difíciles. La escala de posibilidades esquemáticas va desde la historia romántica de aventuras al fantástico «eros del espacio». Con algunos ejemplos quisiera animarle a la creación de ideas propias.
Película de crimen: letras estables rectas, con fuertes sombras, sobre una toma fotográfica nocturna.
Película de aventuras: texto excitante de pincel sobre fondo vivo.
Película de cowboys: letras en su tiempo habitual, tipo colonial, sobre el fondo de una valla, o un «paisaje de pradera» fotografiado.
Película de terror: un fondo oscuro adecuado para el tema con un texto a pincel que «gotea».
Películas de ciencia ficción: letras ultramodernas sobre un cielo de estrellas o sobre un fondo geométrico.

140. Película de trucaje y experimental
Las denominaciones de estas dos categorías ya indican que la confección de diseños de títulos adecuados no se somete a ninguna limitación estética o técnica. Pero aquí también el tema, al fin y al cabo, determina la elección de! tipo de letra y del fondo. El título, por ejemplo no debe tener un ritmo acusadamente tranquilo si la película está compuesta de secuencias muy movidas, y viceversa. Son ideales, por ejemplo, fondos móviles con motivos abstractos o surrealistas que en combinación con letras macabras (pero legibles) dan un resultado muy expresivo.

141. Se buscan textos para títulos
También para las películas de aficionados son deseable textos de títulos bien ideados y expresivos, cuyos términos posean un alto valor de atención. Los títulos comerciales «atrayentes, de producciones profesionales apenas resultan adecuados para ser imitados.
El título principal debe caracterizar el contenido del fila con una sola palabra penetrante o una frase acertada El secreto consiste en una redacción lo más concreta original posible: «Problemas con el ABC», en vez de «Visita al colegio; «Diversiones en la playa», en vez de «Un día en el mar; «Sólo cumples los 15 años una vez en lugar de «Fiesta de cumpleaños»; «Ida y vuelta a Venecia, en vez de «Vacaciones en Italia»; «Puños, colts y cowboys», en vez de «Aventura en el Oeste»...

142. Variaciones en la claridad
Las impresiones, objetivas y subjetivas, de claridad del texto y del fondo sirven como medio extra para influir sobre los espectadores.
En principio, un diseño que consta principalmente de zonas claras se considera amable, alegre o feliz; por lo tanto, es lo más adecuado para tales temas.
Por el contrario, las combinaciones oscuras de texto y fondo producen una impresión seria, dramática y a veces incluso amenazadora. Además, nuestros ojos juzgan siempre la claridad según los alrededores del objeto en cuestión. Las letras blancas con un valor idéntico de claridad resultan más claras sobre el negro que sobre el gris; un texto en color produce una impresión más clara cuanto más oscuro sea el fondo o si el contraste de colores resulta más fuerte (vea los consejos 145-148).

143. La colocación del texto
Los textos de los títulos deben poderse leer sin esfuerzo, causar una impresión equilibrada y admitir asociaciones con el contenido. Si se han cumplido estos requisitos, pueden formarse las reglas del texto de varias maneras, teniendo eventualmente en consideración los detalles del motivo del fondo. No existen normas que prescriban una colocación central del texto o un arreglo simétrico de las palabras como solución ideal. El texto puede situarse en el

centro, pero también en la parte izquierda o derecha de la imagen. Puede constar de una o más líneas, puede situarse en la parte superior o inferior, puede aplicarse -según el tema- de forma horizontal, oblicua o incluso en diagonal.

144. Cuide todos los detalles
Jamás un solo elemento del título por sí mismo es decisivo para el efecto total del credit inicial o final. La calidad de nuestros títulos depende de la colaboración armoniosa de todos los factores artísticos y técnicos. Los diseños con un toque personal convencen si logran una composición de imagen que estéticamente sea satisfactoria y que corresponda al tema (división espacial). Una relación equilibrada o tensa entre el texto y el motivo indica, con apoyo del tipo de letra y de la imagen, un ritmo tranquilo o dinámico de la historia.

145. Título en colores
Una cinta en color no sólo se distingue de una producción en blanco y negro porque los colores refuercen la impresión realista, proporcionen información extra y porque hagan posible una apreciación clara de los detalles. El color debe aplicarse como verdadero factor creativo, sobre todo en la elaboración de diseños de títulos donde el color de las letras y del fondo contribuyen muy notablemente al efecto total.
Los títulos en color pueden ser realizados con muchos colores. Sin embargo, deben escogerse los distintos matices con cuidado y sentido común, para no producir una impresión «confusa». Según la ordenación y la combinación de colores parecidos o complementarios, el diseño produce una impresión poco agradable o sugestiva.

146. El factor psicológico del color
Si se persigue una relación íntima entre el título y el género y diseño de la película, hay que tener en cuenta las fascinantes posibilidades de la manipulación consciente del color. Los colores pueden utilizarse como medios psicológicos con sorprendente éxito. Con una aplicación adecuada provocan asociaciones violentas y causan sentimientos de aproximación o alejamiento. Es posible una influencia emocional sobre el espectador mediante una aplicación adecuada para el tema de tonos «cálidos (rojo, naranja, amarillo) o «fríos» (azul, verde, violeta). Por sus diferencias de «temperatura, es preferible aplicar los colores cálidos (activos) para colorear el primer término (texto) y los fríos (pasivos) para el fondo.

147. ¿Armonía o contraste?
Al fin y al cabo, es una cuestión de gusto personal el que el creador de títulos prefiera las composiciones en colores chillones o apagados. Pero prescindiendo de sus preferencias, debe ajustar sus diseños, en el aspecto de la sicología de los colores, al contenido de la película. Un color básico, dominante en cualquier caso, es necesario para conseguir un resultado agradable. La aplicación de colores parecidos (por ejemplo, tonos atenuados del verde y del marrón) producen una impresión desagradable.
Norma básica: cuanto más alegre y temperamental sea el argumento, tanto más alegre debe ser el color del título.
En las películas de actores y de temas «explosivos» se obtiene un efecto muy fuerte de contraste con un texto de color sobre un fondo de color complementario (azul y amarillo o naranja, verde y rojo o púrpura, etc.).

148. Calor y tema
Unos tonos de colores que cambian o contrastan frecuentemente dentro de determinado título, indican claramente un tema grotesco o sensacionalista. Por eso es preferible acentuar cierto ambiente con un carácter de color que permanece igual. Un color uniforme del texto conduce además a mejorar el efecto total (excepciones: marca del autor y credit final). Para los distintos temas, recomiendo los siguientes ambientes de color: el rojo para documentales críticos, sátiras, películas de actores, historias apasionantes; el azul para temas técnicos y

reportajes serios y objetivos; el verde y, el amarillo para películas alegres y sobre la naturaleza; el rosa para asuntos nostálgicos, love-stories y cuentos infantiles; el violeta para temas festivos; etc.

149. Títulos corredizos
Los que poseen cámaras réflex sin posibilidad de realizar verdaderos títulos de rollo, o corredizos (vea los consejos 170-171), pueden poner movimiento al título inicia! mediante el siguiente procedimiento.
Se utilizan exclusivamente fondos de formato grande que se juntan en tiras (ideal: tiras de fondo sin añadidos, de papel pintado sin cortar). Nuestro diseño gigantesco se fija en la pared o se coloca sobre el suelo y se pone el texto de tal manera que pueda correr sea de derecha a izquierda, sea de abajo a arriba a través del campe de imagen. Con un trípode, con pilar móvil de arriba a abajo, durante la toma, pueden hacerse movimientos verticales con la cámara; con un elemento inferior móvil debajo del trípode (trípode sobre plataforma con ruedas) según preferencia, son posibles las tomas corridas horizontales - verticales

150. Botellas, vasos y otros productos de cristal
Los objetos de cristal pueden utilizarse como título natural (reconocible) y para deformaciones efectistas de texto. Vea dos ejemplos típicos:
1. Se pegan letras sobre botellas, vasos, jarrones de flores y objetos similares de distinto color; luego se colocan los cacharros con las letras en posición lateral de forma que la cámara no vea las letras. Por último durante la toma se giran los objetos, mostrando las le tras, hasta que se completa el texto del título.
2. Elegimos varios objetos de cristal incoloro y los colocamos de tal forma ante un fondo provisto de texto que este texto de título es legible, pero que aparece deformado durante la toma por el movimiento de los objetos (giros, cambio de distancia, etc.).

151. Fondo de carrusel
Los títulos giratorios (consejo 169) no han de realizarse necesariamente con aparatos y accesorios especiales. En algunos casos se encuentran objetos adecuados que conducen a resultados iguales o mejores.
Como tablero de fondo giratorio pueda servir, por ejemplo, el plato de un tocadiscos. Si no puede regularse 16 revoluciones por minuto, regule a 33-1/3 r.p.m. y se filma con una velocidad algo mayor (por ejemplo, 24 imágenes por segundo, en vez de 18 imágenes por segundo). El fondo de un título giratorio es más efectivo en combinación con un texto parado que se coloca en un cristal encima del plato. Como motivos de fondo son adecuadas las estructuras de líneas, tramas moiré y estructuras geométricas.

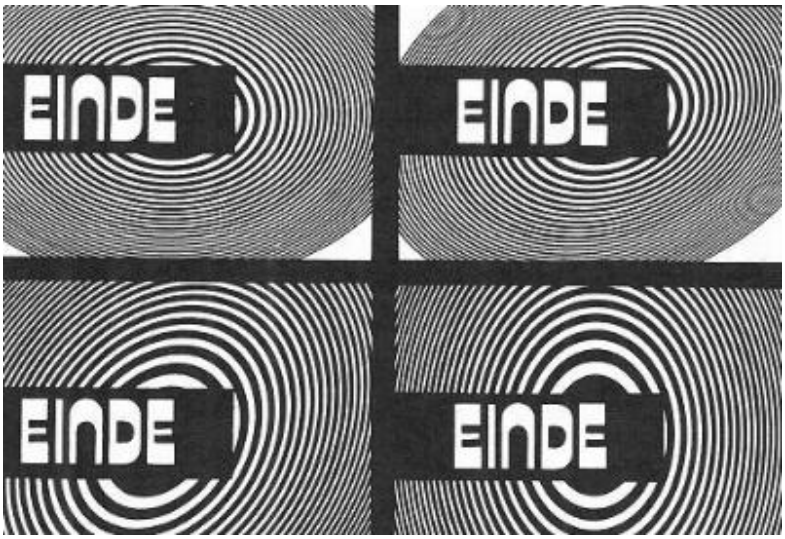

Figura 151. Texto sobre cristal, combinado con un fondo rotativo (sobre tocadiscos; leyenda del texto: «FIN».

152. Los imprescindibles cristales
Numerosos trucos y efectos de títulos sólo tienen éxito utilizando tableros o superficies de cristal para el texto. Aunque los mejores resultados se obtienen con cristal de luna transparente, que deja pasar completamente la luz, los paneles de material artificial y los folios de acetato son más prácticos. Para eliminar de antemano los reflejos molestos en el material brillante, se sitúa una lámina de cartón negro mate entre la cámara y el título que se ha de filmar, con una obertura para el objetivo.
Las placas transparentes garantizan textos planos sobre fondos desiguales; proveen a las letras, en caso de una iluminación adecuada, de una sombra sobre el fondo; hacen posible una animación separada del texto y del fondo; crean posibilidades para imitar exposiciones dobles, etcétera.

153. Magia con cristal especial
Para los títulos iluminados al trasluz (consejo 28) y proyectados al trasluz (consejos 193-194) se recomienda la adquisición de dos o tres cristales opacos o mates de cristal o de plástico.
Se obtienen efectos sorprendentes con cristal ornamental o grabado (decorativo), cuyos distintos prensados (ranuras, cuadros, grosores desiguales) provocan deformaciones de mucho efecto en los contornos del motivo. Podemos colocar este tipo de cristal decorativo a escasa distancia, por encima del texto, o entre un cristal transparente normal de texto y el fondo, para moverlo lentamente durante la toma mediante una tira conductora.

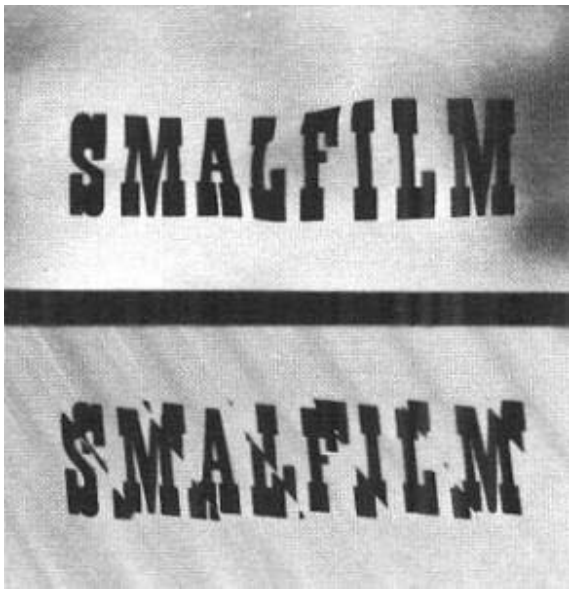

Figura 153. Colocando sobre e! título un pedazo de cristal ornamental, se deforman las letras (leyenda del texto: «Película estrecha).

154. Espejos de la risa
También en el terreno de la confección de títulos pueden obtenerse efectos interesantes con los espejos deformadores de la imagen (cóncavos o convexos). Según el tipo y la calidad del espejo puede compararse el efecto con una deformación óptica a causa de objetivos a ojo de pez», anamorfos o lentes de trucaje. Son adecuados como espejos cómicos tanto los espejos metálicos flexibles como las planchas brillantes, de material artificial, los cilindros pulidos o cromados de metales, etc. etc. Debería vigilarse que todos los motivos se reproduzcan de izquierda á derecha y no al revés. Este fenómeno indeseable puede eliminarse poniendo las letras previamente al revés o colocando un segundo espejo (vea asimismo el consejo 187).

155. Desde la imagen normal al cinemascope
Aunque la mayoría de las películas se hacen en la relación de medidas tradicional, 3:4, sigue existiendo la posibilidad de hacer títulos estáticos y móviles en diversos formatos panorámicos.
La toma y la reproducción han de tener lugar con sendos objetivos converter, que comprimen la imagen ópticamente, en dirección horizontal, mientras el formato de la película permanece igual, y en la proyección vuelve a extenderlo, de modo que se produce una imponente imagen panorámica. Para las cámaras de filmar existe la imagen ancha (2:1) y de cinemascope (2,66:1); para cámaras miniatura la anteposición de Iscoroma (2,25: 1).

156. El truco del cinemascope
Si usted posee un objetivo Iscorama o de cinemascope, puede aprovechar las sorprendentes características de esta maravilla óptica para obtener deformaciones del texto en los títulos de películas (preferiblemente en temas alegres o, por el contrario, de terror). El formato final de la imagen no juega ningún papel. El efecto consiste en que, contrariamente al empleo normal durante la toma, se gira uniformemente el objetivo anamorfo. Las líneas de texto así obtenidas producen la impresión de ser de goma como si una mano invisible las estirara alternativamente en lo ancho y en lo alto. Pueden esperarse resultados óptimos si las letras se aplican sobre un fondo negro mate y eventualmente se sobreponen a un segundo motivo inmóvil (vea el consejo 199).

157. La «verdadera» película estéreo
El sistema estéreo de Elmo hace posible la toma y reproducción de verdaderas películas estéreo super-8 por medio de la anteposición de un espejo que reproduce el motivo doble en la tira de películas y lo hace visible en la proyección tridimensionalmente mediante polarización. Al planear y realizar los títulos en estéreo debe vigilarse con cuidado que la distancia mínima de toma de 1,5 m sea respetada y que todas las zonas del motivo se encuentren dentro del campo de profundidad de nitidez. La mejor solución para este problema es un cristal muy claro, de suficiente tamaño, en el cual se pone el texto con letras de gran formato (consejo 70 y 79) y que se coloca sin ser visible entre la cámara y el motivo (el sistema es también recomendable para series estéreo de diapositivas).

158. Registro magnético de imágenes
Para las producciones de vídeo hechas fuera del estudio se preparan todos los diseños de títulos antes de iniciar la primera toma y se filman directamente en el lugar. Lo que da mejor resultado son los modelos pegados sobre cartón grueso con un formato mínimo de DIN A4 (aprox. 21 x 29 cm), que van provistos de una sencilla junta de espiral y que pueden moverse del mismo modo que los títulos que se desdoblan (consejo 167) .
Los textos con letras Letraset (consejo 72) se protegen con una capa protectora (por ejemplo, Letraspray mate) contra daños durante el transporte. Por razones técnicas desechamos las letras demasiado pequeñas, de adorno y de muchas curvas, cuya legibilidad se ve perjudicada por la estructura gruesa de líneas y por el tamaño limitado de la pantalla.

159. ¿Le gusta los seriales cinematográficos?
Ya en la época del cine mudo, las series eran una de las formas dé diversión más utilizadas. Ahora, la televisión se ha hecho cargo de esta función con numerosos capítulos de las más diversas series de películas. Incluso en las películas de aficionados se producen tales productos. Pero por lo general uno se contenta discretamente con dos a cuatro capítulos o continuaciones sobre el mismo tema.
Tras experimentar con buen resultado, propongo expresar la marca del autor, el título principal y los nombres de los mismos colaboradores de siempre como un bloque cerrado de titules. Para poder iniciar todos los capítulo; con un título inicial uniforme, lo mejor es hacer en seguida una cantidad suficiente de copias. Los subtítulos se diseñan, según preferencia, de forma similar o ligeramente distinta.

160. Títulos combinados
En realidad, este libro contiene ya suficientes indicaciones para la aplicación de títulos combinados. Sin embargo, quisiera insistir otra vez sobre que sólo se pueden obtener resultados óptimos si se aplican simultáneamente los diversos procedimientos creativos, de toma o de trucaje técnico. Al experimentar con los distintos métodos se descubren cada vez nuevas variantes. Pueden recomendarse, entre otras consideraciones: títulos vivos y de estudio, tomas interiores y exteriores (fundidos cerrados, exposiciones dobles, etc.), elementos planos y tridimensionales, letras transfer y decorativas, efectos mecánicos y ópticos especiales...

161. Montaje de títulos
Los títulos de película y de vídeo se montan de la misma manera que las demás escenas, o sea, estudiando la longitud y la ordenación adecuada. Mientras que la cinta de vídeo se «mezcla» electrónicamente, el montaje de la película tiene lugar, según preferencia, por el sistema de adhesión húmedo o seco.
Para el montaje los filmadores aficionados se orientan mediante la aplicación de alarges (consejo 11) y a partir de la longitud más favorable del título (consejo 38). Puede determinarse minuciosamente la duración de la proyección contando las imágenes separadas de la película (18 ó 24 imágenes = 1 segundo).

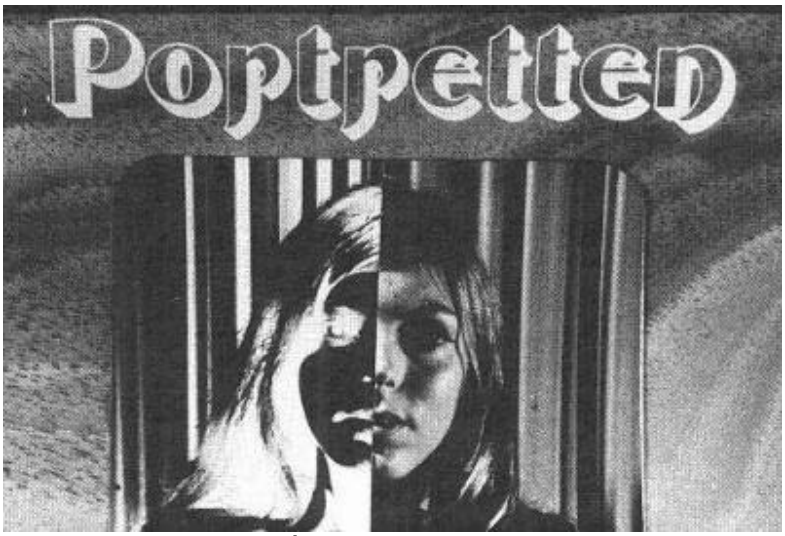

Figura 161. Diseño combinado de un título de contrachapado, montaje fotográfico y Letraset (leyenda del texto: «RETRATOS»).

162. Películas de transición de escenas
Si para la toma de títulos en películas super-8 se utilizan exclusivamente originales inmóviles y si no existe ninguna posibilidad de realizar el efecto que deseamos, puede usted mejorar el efecto total del título inicial mediante una manipulación posterior.
Durante el montaje, entre el inicio y las escenas introductoras, y asimismo entre la marca del autor y el título principal o entre el título principal y el subtítulo, se pegan fragmentos parecidos, de transición de escena, que han sido reducidos a 1-2 segundos. En su proveedor habitual puede adquirir series de 10 transiciones o enlaces de escenas, con diseños abstractos y distintos efectos de movimiento.

163. ¿Desea usted títulos acústicos?
La tendencia a proporcionar entretenimiento óptico-acústico e información mediante la utilización simultánea de estas dos técnicas también se hace notar en la película amateur. Mientras que los que hacen vídeo registran la imagen y el sonido simultáneamente, los que filman película tienen ahora también esta posibilidad con las cámaras filmadoras super-8 sonoras. Además, las películas y series de diapositivas mudas pueden convertirse en sonoras añadiendo luego la sonorización. En las producciones audiovisuales debería usted sustituir títulos intermedios molestos (consejo 14) que no tengan ninguna función, por un comentario o diálogo. Al que le gusta experimentar de vez en cuando, prescinde totalmente do textos de títulos y anuncia la película o serie de diapositivas con una voz dulcemente femenina o decididamente masculina, o «fantasmal», según el tema.

164. La sintonía de reconocimiento
El valor de atención de una marca de autor puede aumentarse considerablemente si va siempre acompañada, como fondo, de la misma sintonía (trompetas, baterías, fanfarria, etc.). La música elegida puede aplicarse de la misma manera para las películas, vídeos o series de diapositivas del mismo autor o tema (que no tiene por qué ser una música dramática o siempre espectacular como «Así habló Zaratustra», de Richard Strauss...). Piense también en ilustrar el credit inicial con un tema musical, tal como se hace en las películas profesionales de argumento.

165. Especialidades audiovisuales

Los títulos inicial y final de ninguna manera deben perder valor visual a causa de los medios acústicos. Una colaboración armoniosa entre el título visible y su acompañamiento audible, requiere el cumplimiento de las siguientes normas:

1. Evite melodías demasiado conocidas, ya que desvían la atención de los espectadores del texto del título.
2. Nunca deben coincidir el texto y un comentario distinto.
3. El canto resulta raramente un buen acompañante, ya que provoca problemas de comprensión entre el texto del título y el texto cantado.
4. Con una grabación previamente estudiada puede obtenerse una función alterna entre el ritmo musical y la acción o el tema de la serie.