Capítulo III
Consejos tipográficos

Las letras son uno de los accesorios imprescindibles del creador de títulos. Existen muchos métodos y posibilidades para fabricar u obtener signos de letras deseados

61. Los títulos deben ser bien legibles
Las emulsiones de películas reversibles de color poseen una capacidad separadora tan alta que también se reproducen claramente los detalles pequeños sin pérdida perceptible de nitidez. O sea, de ninguna manera es necesario utilizar únicamente letras de palo seco. Para facilitar la adaptación del tipo de letra al contenido de la película pueden utilizarse muy bien letras ornamentales y letras inclinadas. En tipos de letras muy finos o extravagantes, la legibilidad no debe estar influida por una duración de toma demasiado corta, por un formato de letras demasiado pequeño o por una exposición errónea (sobre-radiación de detalles claros).
D. Este título horizontal está compuesto por un gráfico abstracto como fondo y un texto compuesto con letras autoadhesivas, reproducido sobre la primera imagen del fondo (título: «De caza con la cámara..).
E. Título especial hecho con máscara y contra-máscara con la imagen semisolarizada (texto del título: «Magia y Fantasía».- - Una película de Juan Truco y P. J. Color).
F. Los títulos compuestos por una sola palabra pueden expresarse topográficamente, en un moderno estilo pop, permitiendo la posición inclinada.

62. Estilo y combinaciones
De ninguna manera debe limitar su propia fantasía. Sin embargo, quisiera darle alguna indicación con unos trucos probados en la práctica.

Figura 62. Las letras dibujadas o los tipos poco comunes de Letraset, garantizan una profunda adaptación al contenido de la película.

En general, la mejor impresión la dan las tomas de títulos de letras impresas compuestas ordenadamente. Sin embargo, para según qué temas van mejor los garabatos de un niño o la escritura con personalidad de un adulto. Es recomendable atenerse a un estilo uniforme

de letras si se trata de la misma película. Los tipos de palo seco (tipo «futura») pueden combinarse con cualquier tema y también pueden emplearse junto con letras ornamentales (por ejemplo, el título principal en letras romanas y los subtítulos en letras de palo seco).

63. El formato de las letras
También existe, para el tamaño adecuado de las letras, toda clase de normas que pueden representar una valiosa ayuda. En todas las consideraciones relativas al formato de las letras partimos de la base de que los textos del título están hechos para ser proyectados y que, por lo tanto, deben ser bien legibles desde la primera ala última fila de espectadores. Es posible que el texto llene la imagen, pero no es necesario. Generalmente la letra es suficientemente grande si el original puede leerse sin esfuerzos a dos metros en DIN A 4, a un metro con DIN A 5 y a medio metro en DIN A 6. Para determinado diseño no deben elegirse más de dos tamaños de letras y unos tipos de letra que entre sí no difieran mucho.

64. ¿Mayúsculas o minúsculas?
Al componer títulos procedemos de la misma manera que si escribiéramos un texto normal. En nuestro idioma, las «capitales (mayúsculas), igual que en la mayoría de las lenguas, sólo se emplean en las frases y para nombres propios y similares; en todos los demás casos usamos minúsculas. Debemos atenernos a esta regla, sobre todo en textos que tienen más de una frase. Las palabras formadas exclusivamente con mayúsculas no son por lo general tan legibles, pero sirven para la acentuación óptica y, por lo tanto, hay que recordar y considerar su uso para los títulos principales y los nombres o marcas del autor. Los textos compuestos exclusivamente con minúsculas dan una impresión progresista (temas modernos, experimentos visuales, etc.).

65. Grosor y color de las letras
Los tipos de letras existen en varios grosores, pudiendo distinguir entre letra "negra", la más gruesa, letra «seminegra» y «finas. Para lograr una legibilidad óptima en un tiempo mínimo de proyección, son aconsejables los tipos «negra» o «semi-negra». Se consiguen buenos resultados aplicando el mismo tipo de letra en diferentes grosores (para títulos principales y subtítulos). El texto del título sólo debe ser «multicoloreado» cuando se trata de alegres películas infantiles o comedias. Generalmente es preferible aplicar colores uniformes y con un máximo de dos tonos o colores dentro de determinado título.

66. Letras recortadas adhesivas
La tienda fotográfica y el comercio de artículos de dibujo ofrecen cantidad de juegos de letras recortadas y letras sueltas de distintos materiales, así que no es necesario que usted mismo escriba o dibuje sus textos.
Para no caer en un exceso de variedad, debido a la enorme oferta de tipos, recomendamos adquirir uno o dos tipos de letras neutrales, de palo seco, o sea, tipos rectos que pueden aplicarse en cualquier caso. Las letras especiales u ornamentales siempre pueden adquirirse luego, si fuera necesario. Si el tamaño de las letras no está indicado en milímetros sino en «puntos tipográficos», al adquirirlas debe usted tener en cuenta este detalle (un milímetro equivale aproximadamente a dos puntos tipográficos).

67. ¿De dos dimensiones o tridimensional?
Las letras dibujadas, escritas a mano, impresas o recortadas, así como las letras adhesivas, siempre son de dos dimensiones pero pueden -según el tipo de letra similar un efecto tridimensional. Las habituales letras de títulos y decorativas, sin embargo, casi siempre son de material plástico. En este caso se obtiene, sea «automáticamente», sea ex profeso, un efecto «tridimensional» que puede intensificar aún más, por ejemplo, mediante una iluminación adecuada. Las letras tridimensionales y seudo-tridimensionales, en todo caso, dan una impresión más pesada, a veces incluso monumental. Por lo tanto, son muy poco

adecuadas para películas ligeras, primaverales, alegres, o temas infantiles. Por el contrario, pueden utilizarse en documentales, temas técnicos, determinadas películas de viajes o con argumento, etc.

68. El tipo de letra es determinante
Existen tantos modelos diferentes de letras que para cualquier tema puede encontrarse exactamente el diseño de letra adecuado. Pero, naturalmente, como filmador o fotógrafo no podemos adquirir cientos de tipos de letras. He aquí entonces algunos consejos generales: Las «letras de contorno» (se reproducen sólo los contornos) tienen un aspecto más grácil y ligero que las letras normales; los textos cursivos (inclinados) tienen un carácter más elegante y alegre que los textos rectos. Las letras planas y anchas dan una impresión tranquila y agradable; las letras delgadas y altas dan, por el contrario, una impresión dinámica y activa.

69. Letras magnéticas
Se han inventado algunos sistemas magnéticos muy interesantes, especialmente para la confección de títulos de película. Las letras magnéticas se utilizan principalmente en combinación con unas tablas magnéticas que están hechas de metal o de una materia artificial flexible con metal magnetizado. El campo magnético sigue funcionando si entre el panel y las letras se intercala una imagen de fondo. Las letras especiales provistas con imanes en miniatura se fijan tanto en los paneles especiales para títulos como en otras planchas y objetos de metal como señales de tráfico, puertas de automóviles, vallas, faroles, etc.

70. Letras económicas recortadas
Las letras recortadas de cartón grueso, o de alguna materia artificial, como plástico, no deben faltar en ningún estudio de títulos. Pueden adquirirse de varias clases, tamaños y colores. Han de usarse sobre un tablero en posición horizontal, operando con la cámara en «picado» (vertical, de arriba abajo), ya que son sueltas y no se pegan a la superficie o fondo sobre el cual se sitúan. Como en todos los conjuntos para confeccionar títulos, también existen en éstos juegos completos de letras, cifras y señales, con letras en mayúsculas o en un surtido de mayúsculas y minúsculas. En el comercio profesional de materiales para escaparate, incluso pueden adquirirse letras de plástico, metal o madera, que pueden sujetarse a distintas estructuras o superficies.

71. Letras adhesivas
Las letras de este tipo moderno existen en acabado, en relieve y en plano, con superficie blanca o coloreada. El dorso de las letras está provisto de una materia adhesiva especial que se pega sobre cualquier tipo de superficie lisa y que fácilmente se vuelve a quitar. La materia adhesiva (tras usarla durante largo tiempo) puede renovarse. Para evitar daños en el papel o el fondo fotográfico se aplican las letras sobre un cristal. Un consejo especial: las letras blancas de plástico pueden convertirse en letras de color mediante pintura en spray.

72. Textos de tipo «Letraset»
Como método más actual y profesional para confeccionar textos existe el sistema transfer, o sea, por frotación, tal como el de las marcas Letraset, Mecanorma. Transotype, etc., que pueden adquirirse en los comercios de materiales de dibujo, y que ofrecen cientos de diferentes tipos y tamaños de letras que cubren todos los deseos del confeccionista de títulos. La oferta va desde letras anticuadas hasta supermodernas, de convencionales a extravagantes y excéntricas. Para el uso internacional, incluso se producen alfabetos árabes, griegos, hebreos, etc.
El surtido completo de letras, cifras y señales de determinado tipo y tamaño de letra se presenta en un folio semitransparente que facilita la alineación

Figura 72..Tipos de letras extravagantes (Letraset) para títulos no convencionales

73. Los títulos con Letraset en la práctica
Las letras y símbolos tipo «Letraset» pueden adquirirse en blanco y en negro, así como en los colores: rojo, amarillo, verde y azul. Para componer directamente un texto en diapositivas y otros originales transparentes, existen también letras transparentes en varios colores. Rotular con «Letraset» es sencillo: sobre un fondo o superficie lisa (papel, cartón, foto, cristal, etc.) se calca la letra deseada frotándola ligeramente con un mango de madera, un lápiz o un bolígrafo. Con cinta adhesiva (celo) pueden quitarse eventualmente letras equivocadas.

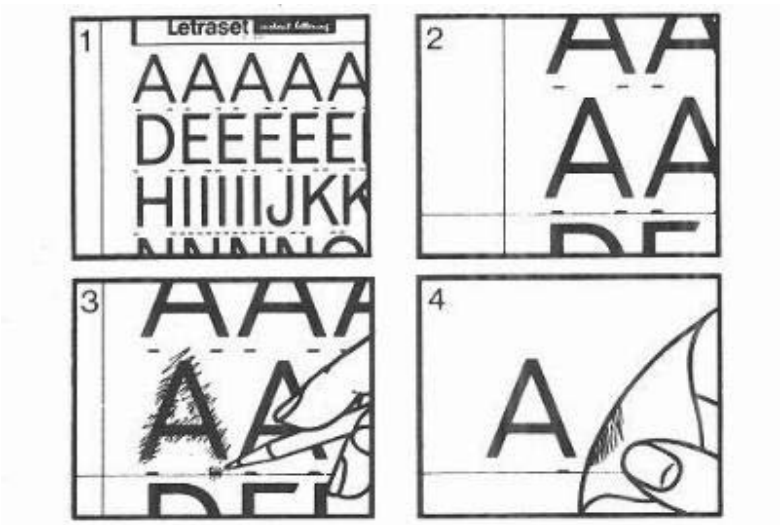

Figura 73 Las letras tipo Letraset se aplican mediante frotación..

74. El principio de Colorset
Con el procedimiento Colorset de Letraset, las letras transfer pueden aplicarse de manera sencilla en cualquier color deseado. Para este sistema también existe toda una serie de diferentes tipos de letras.
En el folio portador se encuentran las letras, las cifras y los signos en forma de máscaras que se traspasan de la manera habitual a la imagen-fondo del título. Tras poner el texto pueden llevarse los cuadros interiores con colores. Según el material del original, utilizamos

un pincel blando y pintura de lazulita de albúmina. En cuanto se haya secado la pintura, se estiran las máscaras de letras superfluas con cinta adhesiva.

75. Textos de máquina de escribir
La escritura con máquina de escribir, debido a su reducido tamaño de letra, sólo es adecuada para diseños muy pequeños, pero en determinadas condiciones puede producir un efecto atractivo.
Pueden conseguirse resultados óptimos, por ejemplo, re-produciendo y ampliando el texto a un tamaño que llene la imagen y por lo tanto resulte mayor y más visible Filmando un primerísimo plano de una máquina de es cribar eléctrica con la cual se escriba durante la tome y encuadrando la zona donde tiene lugar la escritura, se consigue una buena imitación de un telex. Son imprescindibles una cinta nueva, letras limpias y, si es posible un tipo de letra parecido al rectangular del telex.

76. El periódico como fuente inagotable
Si a usted le gustan los tipos de letra no convencionales, puede conseguir un éxito extraordinario si de vez en cuando se aprovecha de las ideas de otras personas y si copia letras y palabras listas-para-usar. Una de las fuentes inagotables en este sentido son los periódicos las revistas ilustradas, los prospectos, catálogos o carteles de publicidad. Con un mínimo de esfuerzo y gastos puede usted obtener resultados óptimos. Los títulos y anuncios de una sola revista generalmente proporcionan ya suficiente material para dos o tres textos de título. Las letras y palabras se recortan con una pequeña tijera por sus contornos y se pegan o colocan sobre el fondo.

77. Reproducción fotográfica de alfabetos
A veces uno descubre en libros viejos, revistas o catálogos antiguos unos alfabetos atractivos y raros, que ni pueden recortarse ni pueden imprimirse. En tal caso, puede uno reproducirlos con la cámara fotográfica provista de teleobjetivo (o lente de aproximación), trabajando con una película en blanco y negro de gradación dura. Pueden hacerse de los negativos tantas ampliaciones como se desee a cualquier tamaño y si las letras son perfiladas pueden colorearse con colores de anilina.

Figura 77. Títulos de periódico sobre un fondo de paja trenzada.

78. Letras de papel
El que tenga un poco de habilidad para manejar las tijeras puede confeccionar títulos de película, de vídeo o de diapositivas con letras hechas de materiales baratos como papel de

dibujo, cartón normal o cartón ondulado, papel coloreado o estampado, tela plástica, textil fuerte, celofán transparente de colores, etc.
Para evitar desigualdades -muchas veces graciosas- en el recortado, dibuje de antemano los contornos.

79. Letras serradas
También puede fabricar sus letras para títulos con una sierra, una lima y papel de lija, trabajando con madera o lámina de plástico. Naturalmente, el trabajo vale la pena si las letras pueden utilizarse varias veces (para la marca del autor, un título de serie, etc.). Es importante el acabado de estas letras, cuidando que las formas, ángulos y bordes queden perfectos. Las de madera pueden pintarse con esmalte, en colores lisos o con formas tales como topos, líneas cruzadas, pequeñas flores, etc.

80. Letras siempre iguales mediante patrones
También los confeccionistas de títulos con menos práctica son capaces de añadir textos dibujados a sus películas. Para ello utilizan un patrón de textos que puede adquirirse en los comercios de material de dibujo y que está hecho de plástico transparente, con una serie de huecos en forma de contornos exteriores de letras, cifras y signos. Dado que estos patrones y los correspondientes aparatos auxiliares los utilizan principalmente los dibujantes técnicos, sólo existe un surtido limitado de letras rectas y cursivas.
Para dibujar letras con estos patrones se utilizan plumas especiales (por ejemplo, la «Graphos») que se sirven en distintos grosores de línea y con cargas de tinta negra o de color.

81. Trabajando con pruebas de letras o catálogos tipográficos
Para todo filmador o fotógrafo que trabaja regularmente con letras para sus títulos, es realmente provechoso disponer de diversos materiales topográficamente interesantes.
Por ejemplo, pruebas viejas (por lo tanto, sin gastos) procedentes de fundiciones tipográficas, folletos de imprentas, catálogos de fabricantes de letras como el «Letraset» (consejo 72). Los alfabetos reproducidos sirven para futuros trabajos y pueden recortarse, reproducirse, copiarse, etc.

82. Los medios auxiliares siempre son útiles
Si tuviera usted que trabajar más a menudo, dibujando letras con patrones, podría ayudarse con algunos medios auxiliares, como por ejemplo un tablero de dibujo como el que usan los delineantes, que permite, en combinación con un raíl de conducción y una instalación de ajuste, ajustar el patrón de textos, logrando líneas muy puras y uniformes
Los mejores resultados se obtienen con un aparato especial de escritura, que asimismo funciona por el principio del sistema de patrones. Básicamente, consiste en un patrón de texto a elegir, un porta-patrones, una tabla de regulación y una pluma para tinta china, conducida mecánicamente.

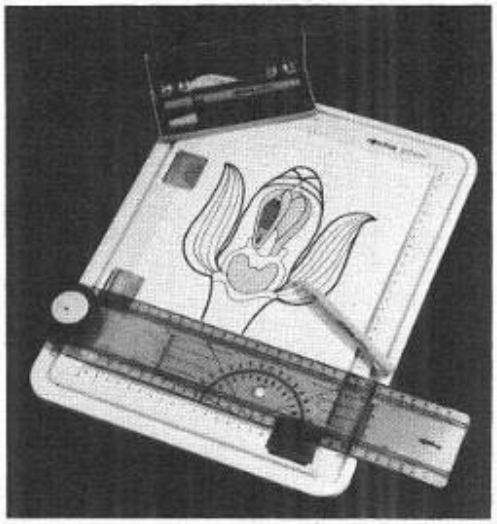

Figura 82. Un tablero de dibujo, como los usados por los delineantes, da buen resultado para dibujar títulos.

83. Textos construidos
Copiar letras ya impresas o hechas, es una solución útil, ya que pueden aplicarse fácilmente y, sin embargo, puedan dar un toque personal al conjunto. Existen varios métodos interesantes:

1. Calcar las letras del original directamente sobre la hoja o fondo del título (con papel carbón negro o blanco, pintándolas luego con témpera, si se desea).
2. Dibujar el alfabeto completo, incluidas cifras y signos, en papel cuadriculado, para poder copiar, en cualquier momento, el texto que se quiera.
3. Copiar varias veces un alfabeto sobre cartón coloreado partiendo de letras rígidas y sueltas.

84. Caligrafía
Dibujar requiere cierta práctica, pero también produce una gran satisfacción por el esfuerzo personal realizado, sobre todo por lo que respecta al arte de la caligrafía. Los textos de los títulos pueden dibujarse, pintarse o realizarse con cualquier técnica combinada (en un tipo lineal, por ejemplo, las líneas de los contornos, con tinta china y los espacios interiores con pintura) Unas líneas a lápiz hechas de antemano pueden ser útiles, pero deben borrarse luego sin dejar rastro. Para dibujar textos sobre hojas de acetato transparente se utilizan tintas especiales y un aparato especial para escribir. Como medios auxiliares pueden adquirirse en el comercio de artículos de dibujo: pinceles y pintura, colores al témperas, colores a la cera, marcadores, varios tipos de plumas para dibujar y tintas negras, blancas o coloreadas (opacas o semi-transparentes).

Figura 84. Los experimentos tipográficos de este tipo sólo son recomendables para títulos que constan de una sola palabra.

85. Experimentos tipográficos
Los títulos experimentales pueden ser fascinantes por su significado gráfico y permiten, además, una adaptación total al contenido de la película. He aquí algunos ejemplos para obtener títulos fuera de serie: se diseña el texto en forma de letras «que gotean. con sombras densas, o se reproduce como un conjunto de cristales afilados (vea el dibujo a continuación), o se componen de bloques de piedra pintados, o se dibujan con una deformación de perspectiva, de modo que el texto aparentemente disminuye en la dirección de la toma (mediante un efecto de objetivo gran angular). Tales grafismos sólo son adecuados para títulos principales y finales (palabras sueltas o una frase de pocas palabras).

86. La tiza también es adecuada
Existen una serie de temas -tratados con frecuencia que armonizan excelentemente can letras de tiza reconocibles en tal sentido. Los diseños de textos de este tipo están muy relacionados generalmente con los textos naturales (consejo 23), pero también pueden emplearse para el credit inicial y final. Para ello utilizamos la tiza normal de pizarras que pueden adquirirse en blanco y muchos otros colores.
El mejor efecto lo producen los textos realizados con cuidado, pero sin medios auxiliares mecánicos. Sobre un material negro mate, paredes de ladrillos, vallas y similares, pueden obtenerse varias clases de letras de tipo espontáneo.

Figura 86. El papel de dibujo cuadriculado es un medio auxiliar valioso para hacer reproducciones o copias a mano.

87. Títulos en forma de sello
Los textos de títulos en forma de sello dan una impresión muy propia si se realizan con sentido común y un poco de habilidad. Dado que los sellos tienen por lo general un acabado sencillo (por ejemplo, letras rectas), los títulos en forma de sello pueden utilizarse con éxito para reportajes, documentales y temas actuales. Pueden adquirirse sellos de letras sueltos o cajitas de letras de goma en miniatura en las librerías y papelerías. Pero todavía son más originales los sellos de fabricación propia, hechos de corcho, plastilina o patatas crudas, Se dibujan las letras al revés sobre la superficie plana y se elimina el material de alrededor hasta una profundidad de 3 mm aproximadamente. Se aplica tinta o pintura sobre el sello mediante un pincel.

88. Títulos con confetti
El confetti, un elemento muy utilizado en bodas, carnavales y fiestas infantiles, puede utilizarse para la confección de letras de títulos si responde al contenido -alegre, festivo- de la película.
Para obtener la materia prima de estas letras, lo mejor es cortar la cantidad requerida de confetti mediante un perforador. Los trocitos redondos de papel se colocan en forma de letras mediante una barrita de madera, y en un ambiente sin viento ni corriente, se fotografían o se les da vida mediante el botón imagen por imagen de la cámara filmadora.

89. Efecto de mosaico
Si usted desea reproducir títulos de películas de una gran originalidad, descubrirá sorprendentes posibilidades experimentando con los juegos de mosaicos infantiles. Las letras, ornamentos y el fondo se componen con «piedrecitas» de plástico rectangulares y cuadradas. El surtido consta de piezas de mosaico en numerosos tonos de fondo en varios tamaños. El resultado final muestra un efecto de «estructura de puntos», lo cual naturalmente no debe perjudicar la legibilidad de los textos. Aplicando el truco de fotograma (consejo 175) pueden realizarse títulos refinados y cambiantes (es necesario fijar bien el tablero del fondo).

90. Textos comestibles
Las películas, los programas de vídeo y las series de diapositivas que tratan de niños, golosinas, comidas o de otros temas relacionados con la gastronomía, pueden introducirse mediante textos de títulos «comestibles». De este modo se consigue una relación directa con el contenido y además proporciona un principio alegre a su público.
Los dulces o pastas en forma de letras (vea la foto) sirven también para hacer títulos como los alfabetos de pasta de sopa que son considerablemente más pequeños. Ambos tipos de alimentos se colocan simplemente encima de un fondo y con ellos se forman palabras (eventualmente pueden pegarse con una solución de azúcar).

91. Otros artículos de consumo
Para determinados temas (películas familiares, onomásticas, cumpleaños, etc.) pueden obtenerse magníficos títulos iniciales y finales si se construyen las letras mediante elementos como un spray con líquido coloreado o un embudo con puntera que pudiera dibujar con crema de mantequilla o de chocolate, tal como lo hacen los pasteleros. Piense, también en la pasta de dientes, fideos, legumbres, etc.

Figura 91. No sólo las películas gastronómicas armonizan con las letras comestibles.

92. Trucos de cuerda en miniatura
Los numerosos materiales en forma de tira que pueden encontrarse en cualquier casa, pueden transformarse con fantasía y paciencia en: letras para títulos de gran originalidad. Si los textos de este tipo tienen un acabado minucioso y se aplican a un tema adecuado, los resultados son siempre óptimos.
El truco de fotograma por fotograma hace posible seudofundidos encadenados por el cambio gradual del texto. Silos materiales empleados se arquean a causa del calor de las lámparas, se cubre el texto con un cristal antes de la toma
Para fabricar las letras pueden utilizarse: hilos de lana anudados, cables flexibles con aislamiento plástico coloreado, cintas planchadas, cintas de embalaje, tiras de cinta adhesiva coloreada (cello), etc.

93. Fondos transparentes
En el campo de la fabricación de títulos se utilizan con mucha frecuencia materiales de fondo transparentes.
Como complemento, a veces incluso como sustitución del imprescindible cristal (consejo 152), sirven varios tipos de material artificial. En cuanto se hayan impreso las letras e ilustraciones, o si se utilizan fondos muy vivos o ricos en contrastes, utilizamos papel de dibujo semitransparente. Se aplican folios de acetato transparente o mate de un solo lado en grosores de 0,1 a 1,0 mm cuando los fondos no deben ser dañados por letras adhesivas, o cuando para los títulos de trucaje las letras y el fondo deben permanecer separados, o cuando se desean obtener títulos transparentes.

94. Otras aplicaciones del «Letraset»
Los signos de letras compradas o fabricadas por uno mismo no sólo pueden utilizarse directamente para la confección de títulos, sobre todo si se trata de letras adhesivas o Letraset, que también pueden ser útiles para otros pies. Existen muchas posibilidades de aplicación, por ejemplo, en películas cortas con argumento y actores. Este tipo de letras es especialmente adecuada para rotular accesorios y decoraciones (platos, objetos, embalajes, puertas, vehículos). Las letras adhesivas hacen posible el diseño de originales reproducidos como impresos que parecerán profesionales (posters, programas, tarjetas de invitación).

95. Títulos «hallados»

Para finalizar este capítulo quisiera llamar sus atención sobre las posibilidades que ofrece la utilización de textos originales ya existentes, que pueden hallarse en el lugar donde está filmando.
Me refiero a palabras sueltas de carteles, publicidad luminosa, letreros en vehículos, indicadores de caminos, etcétera, que se filman oportunamente y que luego, con un montaje adecuado, pueden emplearse para los textos de títulos.