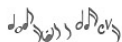
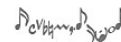

ritmo 2

Proyecto de investigación experimental en ritmo y medios audiovisuales
dirigido por **Aurelio del Portillo** (Universidad Rey Juan Carlos)
para buscar complicidades entre música y cinematografía.

[nosotros](#)
[conceptos](#)
[publicaciones](#)
[escenarios](#)
[proyectos](#)
[enlaces](#)
[contacto](#)

[nosotros](#)
[conceptos](#)
[publicaciones](#)
[escenarios](#)
[proyectos](#)
[enlaces](#)
[contacto](#)

"Nana", videografía de Aurelio del Portillo sobre composición musical de Enrique Muñoz.
Estrenada en el espectáculo "**Siempre Ahora**" el 26 de octubre de 2009
en el Centro Cultural Nicolás Salmerón de Madrid.

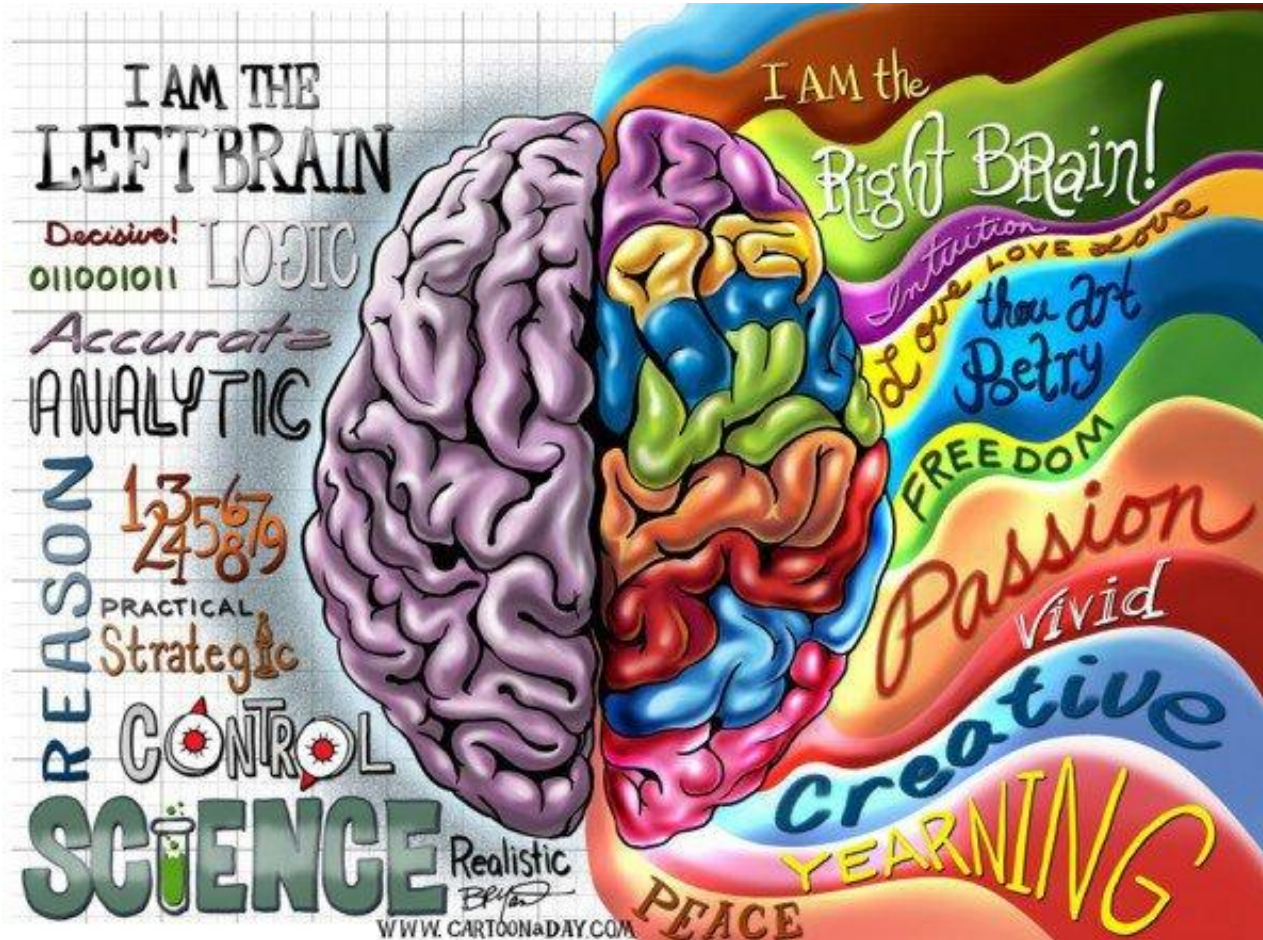
El objetivo principal de este proyecto es experimentar con la composición de música, textos escritos, creaciones cinematográficas, y otras expresiones artísticas, observando las interacciones y sinergias que se producen entre las diferentes claves estéticas y expresivas de estos lenguajes, para su integración, publicación y difusión a través de espectáculos multimedia y medios interactivos.

El proyecto se basa también en estudios, investigaciones y reflexiones de carácter teórico, filosófico y científico, prestando especial atención al concepto de **ritmo**, como factor unificador de proporciones y relaciones entre palabras, sonidos, imágenes, emociones e ideas, en todos los procesos implicados en la concepción, realización y contemplación del trabajo artístico.

Creatividad / Música / Cinematografía / Ritmo / Audiovisual

La asimetría cerebral

Las partes y el todo

LA ASIMETRÍA CEREBRAL

Pautas y Ritmo en los procesos creativos

Aurelio del Portillo García

Profesor de Realización Audiovisual. Universidad Rey Juan Carlos.

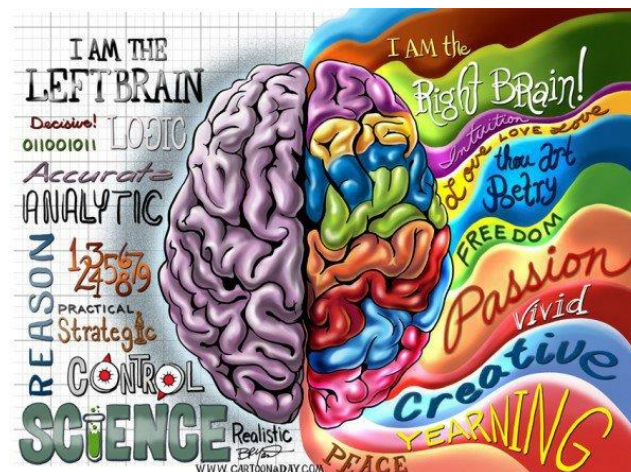
Resumen

Nuestra mente funciona estableciendo relaciones, contactos, hipervínculos, y mantiene un peculiar equilibrio entre los elementos que relaciona, entre las partes y el todo, entre la fragmentación y la unidad. En la interacción entre los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro se produce la inevitable interdependencia entre las notas musicales y la música: las partes carecen de sentido sin la totalidad y viceversa. Este modelo puede ser aplicado a cualquier juego de percepciones, imaginaciones o concepciones que se construyen en la mente, en lo que se podría considerar un movimiento entre diferentes niveles o planos de realidad, como formas a partir de una más o menos intrincada arquitectura relacional de ideas, con su correspondiente correlato de significados intelectuales y emocionales. Se considera que la coherencia del resultado de cualquier proceso creativo se apoya precisamente en las pautas de relación que siguen las asociaciones de ideas y en su equilibrio y adecuación según un marco de proporciones al que se llama Ritmo, la razón de unidad en la que se relacionan y armonizan los diferentes fragmentos, elementos o signos con los que construimos textos, mundos, símbolos, imágenes, representaciones...

Palabras clave

Pensamiento no verbal - Asimetría cerebral - Imaginación - Símbolos - Asociación de ideas - Pautas - Ritmo

La asimetría cerebral

Las partes y el todo

Música y Cinematografía: artes del tiempo

Tiempo: tiempo cronométrico - tiempo psicológico - tiempo ficticio (música y audiovisual)

Compás: división del tiempo - pulso - acentos sonoros, visuales y emocionales

Intensidad - tensión: creciendo - decreciendo

Armonías: orden simultáneo - vertical

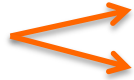
consonancias y disonancias: visuales, sonoras, significados y emociones

Melodías: orden secuencial - horizontal

tramas - personajes - acciones

Ritmo:

continuidad fluida del discurso

reiteración y proporción de duraciones e intensidades - equilibrio de formas

Formas: motivos, temas, ideas, desarrollos y variaciones

Partitura - Timeline: mapa de momentos - forma integral cinematográfica

“El tiempo es lo que pasa cuando no pasa nada más” (Richard Feynman)

- La ilusión mental del tiempo: la experiencia de la duración
- Tiempo cronométrico, tiempo psicológico y tiempo ficticio
- Tiempo dinámico (narrativo) y tiempo detenido (contemplativo)
- Orden y proporción entre duraciones e intensidades: ritmo
- Herramientas para la construcción del tiempo cinematográfico:
 - Acciones y puesta en escena
 - Silencios
 - Planificación - movimientos de cámara
 - Montaje: continuidad, elipsis, fluidez
 - Orden narrativo: lineal - no lineal (flash-back y flash-forward)
 - Narraciones paralelas, tramas
 - Tensión - distensión, alternancias, reiteraciones
 - Encadenados, lentificados, etcétera
- Interacciones narrativas entre el tiempo y el relato
- Música audiovisual

“La soga”, Alfred Hitchcock (1948) <http://www.despazio.net/pelis/soga.html>

“2001: una odisea del espacio”, Stanley Kubrick (1968) <http://www.despazio.net/pelis/2001.html>

El **ritmo** en las formas audiovisuales

El **ritmo** en las formas audiovisuales

“La forma del cine”, Sergei M. Eisenstein

El **ritmo** en las formas audiovisuales

Tipos de montaje, según Eisenstein:

- Métrico (duraciones)
- Rítmico (movimientos internos)
- Tonal (factores afectivos)
- Armónico (integración de factores)
- Intelectual (sentidos y significados)

“La forma del cine”, Sergei M. Eisenstein

El ritmo en las formas audiovisuales

“En el montaje rítmico es el movimiento dentro del cuadro el que impele al movimiento del montaje de cuadro en cuadro. Tales movimientos dentro del cuadro pueden ser los de los objetos en acción, o los del ojo del espectador dirigidos a lo largo de las líneas de algún objeto inmóvil”.

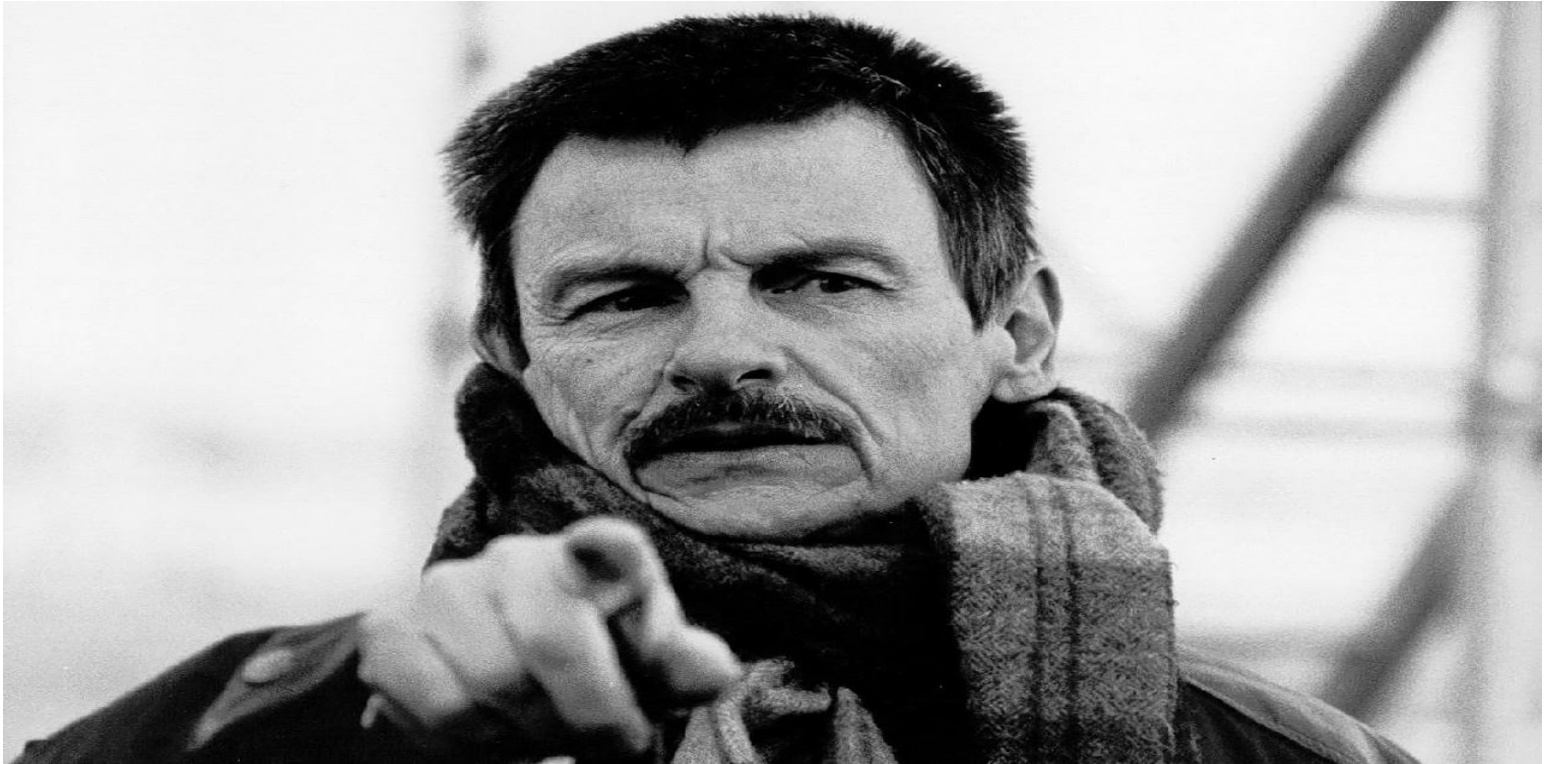
"En el montaje tonal, el movimiento es percibido en un sentido más amplio. El concepto de movimiento abarca todas las influencias afectivas del fragmento de montaje”.

“El montaje armónico es orgánicamente el desarrollo más elevado a lo largo de la línea del montaje tonal”.

“La forma del cine”, Sergei M. Eisenstein http://www.despazio.net/eisenstein_montaje.pdf

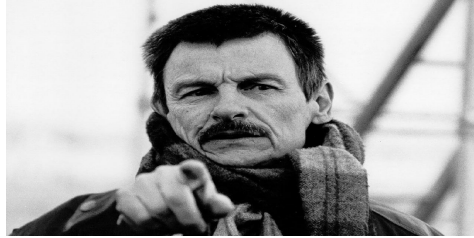
El **ritmo** en las formas audiovisuales

“Esculpir en el tiempo”, Andrei Tarkovski

El **ritmo** en las formas audiovisuales

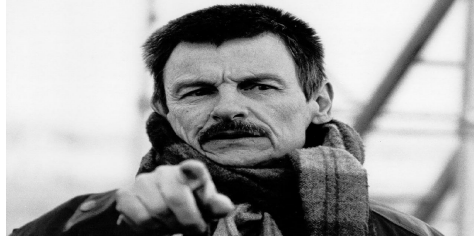
“Yo estoy profundamente convencido de que el ritmo es el elemento decisivo -el que otorga la forma- en el cine. No lo es, por otra parte, el montaje según se suele creer”.

“La imagen fílmica está completamente dominada por el ritmo, que reproduce el flujo del tiempo dentro de una toma. El hecho de que el flujo del tiempo también se observe en el comportamiento de los personajes, en las formas de representación y en el sonido, es tan solo un fenómeno concomitante que -hablando en teoría- podría faltar sin que con ello se viera minada la obra cinematográfica en su esencia. Se puede uno imaginar, en efecto, una película sin actores, sin música y sin construcciones, incluso sin montaje. Pero es imposible una película en la que en sus planos no se advierta el flujo del tiempo”.

“Esculpir en el tiempo”, Andrei Tarkovski

El **ritmo** en las formas audiovisuales

“El ritmo cinematográfico está determinado no por la duración de los planos, sino por la tensión del tiempo que transcurre en ellos”.

“El modo de estructurar el montaje perturba el flujo del tiempo, lo interrumpe y le concede una nueva calidad. La transformación del tiempo es una forma de su expresión rítmica”.

“Esculpir en el tiempo”, Andrei Tarkovski

www.despazio.net/tarkovski_esculpir_tiempo.pdf

El **ritmo** en las formas audiovisuales

“El **movimiento** es la incitación visual más fuerte a la atención” (R. Arnheim)

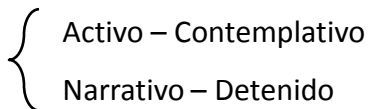

El ritmo en las formas audiovisuales

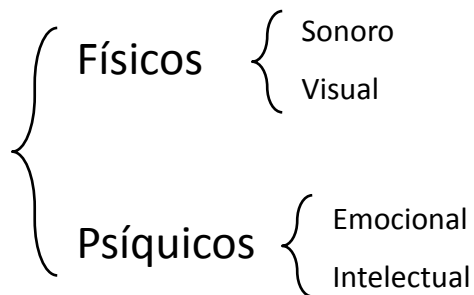
Movimientos

Sucesos en el **TIEMPO**

Pulsos, tensiones, transformaciones,
relaciones, expectativas, velocidades...

Ámbitos

Alternancias

[ARSIS - TESIS](#)

DÉBIL - FUERTE

PREGUNTA - RESPUESTA

TENSIÓN - RESOLUCIÓN

DISONANCIA - CONSONANCIA

ACCIÓN - REPOSO

Líneas argumentales - Estructuras lineales - Recorridos – **MELODÍAS**

Cuadros - Escenas - Composiciones espaciales - Acontecimientos – **ARMONÍAS**

Pulsos - Proporciones - Alternancias - Reiteraciones - Fluidez – **RITMOS**

El **ritmo** en las formas audiovisuales

Ritmo \neq métrica

Ritmo \neq velocidad

Ritmo \neq agitación

Ritmo \neq intensidad

“**Ritmo**: relación armoniosa entre los distintos elementos de una forma que se establece y fluye en el espacio y en el tiempo.

Contiene alternancias, reiteraciones y regularidades entre duraciones e intensidades que se articulan sobre determinados pulsos o puntos de referencia”.