

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR – UNIB.E

ESCUELA DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN EN ARTES AUDIOVISUALES

**Cortometraje: Manejo del color como elemento narrativo, en la Escuela de
Producción para medios de comunicación de la UNIB.E en el 2018 - 2019.**

Autor (es):

Antonella Alessandra Gonzales Flores

Director (a):

Mgst. Karina Tituaña

Quito, Ecuador.

Noviembre, 2019.

CARTA DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Magister.

Fredy Zamora

Director de la Escuela de Comunicación y producción en artes audiovisuales

Presente.

Yo, Karina Tituaña, Directora del Trabajo de Titulación realizado por Antonella Alessandra Gonzales Flores, estudiante de la carrera de Producción, informo haber revisado el presente documento titulado “Cortometraje: Manejo del color como elemento narrativo, en la Escuela de Producción para Medios de Comunicación de la UNIB.E en el 2018 – 2019”, el mismo que se encuentra elaborado conforme al Reglamento de Titulación establecido por la UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR UNIB.E de Quito, y el Manual de Estilo institucional; por tanto, autorizo su presentación final para los fines legales pertinentes.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente,

Karina Tituaña.

Magister en Gestión y Desarrollo Social

Director de Trabajo de Titulación

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

1. Yo, Antonella Alessandra Gonzales Flores declaro, en forma libre y voluntaria, que los créditos emitidos en el presente Trabajo de Titulación denominado **“Cortometraje: Manejo del color como elemento narrativo, en la Escuela de Producción para medios de comunicación de la UNIB.E en el 2018-2019”**, previa a la obtención del título de Ingeniería en Comunicación y Producción en Artes Visuales. Así como también los contenidos, ideas, análisis, conclusiones y propuestas son exclusiva responsabilidad de mi persona, como autor/a.
2. Declaro, igualmente, tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Universidad Iberoamericana del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT, en formato digital una copia del referido Trabajo de Titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública, respetando los derechos de autor.
3. Autorizo, finalmente, a la Universidad Iberoamericana del Ecuador a difundir a través del sitio web de la Biblioteca de la UNIB.E (Repositorio Institucional), el referido Trabajo de Titulación, respetando las políticas de propiedad intelectual de la Universidad Iberoamericana del Ecuador.

Quito, D M., a los 29 días del mes de Noviembre de 2019

Antonella Alessandra Gonzales Flores

1003063854

AGRADECIMIENTOS

A mis padres, abuelos, familia y amigos por siempre apoyarme con mi sueño desde el comienzo. .

Gracias por ayudarme y acompañarme a lo largo de mi camino.

A la Mgst. Karina Tituaña por ser mi guía en este proyecto.

A las personas que fueron partícipes de este proyecto de investigación.

DEDICATORIA

A Dios por siempre estar a mi lado y acompañarme en cada etapa de vida.

A quienes son mi inspiración, mi música y mi amor, mi familia.

ÍNDICE

RESUMEN.....	1
CAPÍTULO I	2
INTRODUCCIÓN.....	2
1.1 Planteamiento del problema.....	3
1.2 Justificación	5
1.3 Objetivo General.....	6
1.3.1 Objetivos específicos.....	6
CAPÍTULO II	7
MARCO TEÓRICO	7
2.1. El color.....	7
2.1.1. Introducción al color.....	7
2.1.2 Psicología del color	10
2.1.3 Percepción y Semiótica del color	12
2.1.4 Funciones comunicativas y expresivas del color.....	13
2.1.5 Funciones estéticas del color	15
2.2 El color como elemento narrativo	18
2.2.1 Historia del color en el cine.....	18
2.2.2 El color y la narrativa audiovisual	19
2.3. El color en la producción audiovisual	22
2.3.1 Puesta en escena.....	22
2.3.2 Dirección de arte.....	24
2.3.3 Escenografía y ambientación.....	25
2.3.4 Clasificación del color en el audiovisual.....	26
2.3.5 Corrección de color en postproducción	28
CAPÍTULO III	30
METODOLOGÍA.....	30
3.1 Paradigma.....	30
3.2 Diseño y tipo de investigación	31
3.3 Alcance y población.....	32
3.4 Técnicas e Instrumentos.....	32
3.5 Propuesta del proyecto artístico	33
3.5.1. Narrativa	34
3.5.2 Elaboración del cortometraje.....	34

3.5.3 Preproducción.....	34
3.5.4 Producción.....	39
3.5.5 Postproducción.....	43
CAPÍTULO IV.....	45
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN.....	45
4.1 Resultados de aplicación de la encuesta.....	46
4.2 Funciones del color.....	50
4.2.1 Función narrativa del color.....	52
4.2.2 Expresividad y emotividad del color.....	54
4.2.3 Función simbólica del color.....	55
4.3 Aplicación de color en el audiovisual.....	57
4.3.1 El color en la puesta en escena.....	58
CAPÍTULO V.....	62
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	62
5.1 Conclusiones.....	62
5.2 Recomendaciones.....	64
GLOSARIO.....	65
BIBLIOGRAFÍA.....	67
Fuentes Impresas:.....	67
Fuentes de Internet:.....	68
Fuentes de información verbal:.....	70
Revistas:.....	70

ÍNDICE DE FIGURAS

Imagen No.1	76
Imagen No.2	76
Imagen No.3	76
Imagen No.4	77
Imagen No.5	77
Imagen No.6	77
Imagen No.7	78
Imagen No.8	78
Imagen No.9	79
Imagen No.10	79
Imagen No.11	80
Imagen No.12	80
Imagen No.13	80
Imagen No.14	81
Imagen No.15	81

ÍNDICE DE ANEXO

Anexo 1:	71
Anexo 2:	72
Anexo 3:	74

RESUMEN

El color encierra significados que en determinada sociedad son aceptados y valorados. Dichos significados están ligados a lo emotivo en la subjetividad del ser humano y su experiencia vital.

La producción audiovisual toma los elementos cromáticos para narrar de forma sistematizada hechos de ficción que desde los inicios de la misma han cautivado al ser humano.

Este trabajo es una aproximación para entender el proceso de análisis del color como elemento narrativo en sí mismo y cómo se usa para reforzar ideologías, sentimientos y ejemplificar situaciones, para ello se elaboró un cortometraje como propuesta y ejemplificación de cómo se utiliza el color de forma narrativa; también se realizó un guía de análisis que permitió al realizador evaluar cómo se maneja el color en algunos trabajos de los estudiantes de Producción para medios de comunicación de la Unibe, que también sirve para evaluar piezas audiovisuales, como cortometrajes, documentales, etc. En la actualidad no existen instrumentos de investigación formales de este tipo. Por lo que, al sistematizarse es necesario aclarar que los resultados dependerán netamente del criterio adquirido a través de la investigación del autor.

Con esta investigación se consolida la premisa de que el color se encuentra presente en todo, y es necesario comprender su lenguaje y alcance. Está presente desde el principio de la historia humana, y seguirá a lo largo de nuestra vida.

Palabras clave: Color, psicología del color, análisis del color, color sólido, color atmosférico, color pictórico, color histórico, color simbólico, color psicológico, dirección de arte, escenografía, puesta en escena.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

“El color afecta a nuestra vida. Es físico: lo vemos. El color comunica: recibimos información del lenguaje del color. Es emocional: despierta nuestros sentidos”, (Whelan, B, 1994, p.7)

En el área audiovisual existen varios recursos que ayudan a narrar una historia y transmitir un mensaje al espectador como: el sonido, la composición de los planos, el ritmo del montaje, la caracterización de los personajes y el diseño de los espacios, que sirven para apoyar a la narración; apoyándose principalmente en texturas, formas, y colores. La elección de este tema de investigación, obedece a la necesidad de reconocer la importancia de la utilización del color, como elemento que refuerza la imagen audiovisual. La cromática transforma, altera, embellece y genera atmósferas de los espacios que se desean recrear, también refuerza a los actores a nivel de vestuario. Además, gracias al peso, ubicación, temperatura, tamaño, forma, así como la armonía y el contraste entre todos los elementos que se encuentran en un determinado espacio, el color puede ser utilizado para generar sentimientos diversos y entregar mayor información de la que vemos a simple vista. De esta forma, el color destaca, disimula, oculta, agranda, genera sensaciones y llega a producir efectos físicos en el espectador. (eprints.ucm.es)

El color despierta reacciones conscientes e inconscientes en el ser humano, presenta un mundo de emociones que reflejan identidades, manteniendo su propia singularidad para encerrar al espectador en personajes y ambientes de una historia. Para la comunicación visual es un elemento emotivo y expresivo que cuenta con una variedad de significados asociativos y simbólicos. Ramírez (2015).

La realización audiovisual requiere un tratamiento del color específico y profundo durante sus tres etapas: preproducción, rodaje y postproducción; la aplicación de todos sus recursos para lograr el objetivo narrativo de la historia. Adicional un análisis profundo sobre registros cinematográficos de autores profesionales que permitan una visión más clara sobre cómo el color es utilizado en sus historias y de qué manera crean marcas al espectador emocionalmente.

Diferentes referentes del color en el cine, como Georges Méliès, Wes Anderson hasta Vittorio Storaro son visionarios que cambian la perspectiva del color en el audiovisual. De esta manera, considerar y afirmar, el color como un elemento indispensable para contar una historia. García (2016)

1.1 Planteamiento del problema

El manejo de color es uno de los pilares fundamentales en las etapas de creación audiovisual, notablemente en las áreas de dirección de arte, dirección de fotografía y postproducción. En conjunto con otros elementos narrativos, como el Guión, los movimientos de cámara, la iluminación o el performance de los actores; la cromática se presenta como una herramienta para influir en el espectador debido a su gran capacidad expresiva.

Dentro de la producción audiovisual la cromática permite establecer nexos entre creador y receptor, además de que permite reforzar la narrativa dentro del plano de la expresión. Por lo tanto, si entendemos la información que se nos muestra visualmente, se logrará hacer más eficaz la comunicación, lo que a su vez dará como resultado una mayor comprensión del mensaje. Todo elemento y color presente en la composición tiene una justificación, un motivo que se presta como apoyo a la historia y narrativa. La cromática la responsabilidad de entregar al espectador información emocional y obtener el objetivo que el autor desea. Aprender a “leer” y “sentir” el color tendrá como consecuencia, espectadores más conscientes de lo que ven y creadores capaces de manejar este elemento a su favor. (eprints.ucm.es)

El arte cinematográfico ecuatoriano durante el siglo XXI ha elevado sus expectativas sobre su calidad y cantidad, gran cantidad de realizadores han empezado a tomar este arte como un elemento cultural importante para el país y para reflejar su sensibilidad humana a través de ella. Caracterizado por el uso temático intelectual y reflexivo tomando en cuenta sus variadas limitaciones, como lo comenta Osorio para la Revista Digital Ucom: [...]

A pesar de las limitaciones técnicas y tal vez gracias a ellas, el cine ecuatoriano se caracteriza por ser artístico e intelectual. Nunca llegó a convertirse en una industria millonaria como la de Hollywood [...] (Osorio., 2014).

El aspecto cromático es fundamental en la etapa de aprendizaje de la carrera de producción audiovisual, es muy necesario preparar realizadores y artistas que se comuniquen más allá de lo que a primera vista es perceptible, al crear lenguajes propios y códigos que sean descifrados a través del color y permitan expresar aquello tan íntimo que el relato tiene, sin embargo algunos de los estudiantes de producción para medios de comunicación de la Unibe tienen deficiencia en el uso adecuado del color como elemento narrativo debido a que los ejercicios de aplicación que tienen son limitados porque la malla curricular no cuenta con materias prácticas que abarquen el manejo de color de manera profunda, no cuentan con las herramientas necesarias para el aprendizaje, tal como lo demuestran las encuestas realizadas a los estudiantes y por lo tanto minimiza el potencial alcance de una planificación cromática o incluso podría llevarlos a utilizar el color únicamente como un recurso estético más no como un recurso expresivo que apoye la intención del audiovisual. Es necesario hacer énfasis sobre esta brecha dentro del proceso educativo de los estudiantes y motivarlos a profundizar sobre este elemento importante dentro de la realización de sus productos.

Por lo mencionado anteriormente es que surge la interrogante. ¿Cómo utilizar el color en la realización de productos audiovisuales de la escuela de Producción para Medios de Comunicación de la UNIB.E para apoyar la narrativa audiovisual?

1.2 Justificación

Al conocer las cualidades, técnicas y estrategias del color para potenciar el mensaje del audiovisual se busca aplicar ese conocimiento en este trabajo como una aproximación para entender cómo se usa la cromática de manera narrativa, estableciendo bases teóricas consistentes para un posterior uso práctico de color evidenciado en el cortometraje producto de la investigación que tiene como objetivo principal ser un ejemplificación para la escuela de comunicación y producción audiovisual y que sea de beneficio para los estudiantes que se desempeñen en funciones de dirección, guion, dirección de arte, diseño de producción, dirección de fotografía y postproducción.

Se pretende concientizar a los estudiantes de la escuela de producción para medios de comunicación de la UNIBE en cuanto al aprovechamiento de la realización de una propuesta de color que apoye su intención narrativa y refuerce el texto, que “se articula en dos niveles: la historia —lo narrado, el qué— y el discurso —el modo de narrarlo, el cómo—, es decir, el plano del contenido y el plano de la expresión” (García, 2011, p.12).

Al mismo tiempo se busca demostrar con una aplicación audiovisual el potencial alcance de una planificación cromática y la relación emotiva que se genera con el espectador partiendo de un estudio de la psicología del color.

El color es útil en gran cantidad de aspectos y absolutamente necesario para la creación de mensajes visuales. Como expresa el diseñador Dave Russell en su libro Biblioteca del color “es el ojo del diseñador o del artista el responsable de la utilización creativa del color. El hecho de que el color pueda racionalizarse y, después, quebrantar sus propias normas con absoluta irracionalidad, lo hace verdaderamente fascinante.” (1990, p.12). Por lo cual, es sin duda el responsable de expresar y reforzar la información visual. Debido a que es una de las experiencias visuales más estimulantes que tienen los seres humanos, es este una valiosa fuente de comunicación. Por ende cuenta con un amplio vocabulario propio mediante el cual se le puede lograr asociar a diferentes símbolos y significados.

En un producto audiovisual, la creación de atmósferas es muy necesaria para sugerir determinados estados, sin embargo, según Aumont (1992) en una producción audiovisual, sea cual sea, el color por sí solo no puede contar una historia. No obstante, si se usa recurrentemente y con una cierta intención más allá de la estética, entonces deja de cumplir una función simplemente decorativa, para convertirse en un elemento que incide directamente en la narración y sus personajes. (Aumont, 1992, p.26).

Este proyecto pretende ser un instrumento de apoyo y ejemplificación de la aplicación de color como elemento narrativo para la escuela de comunicación y producción audiovisual de la UNIB.E, mismo que se crea específicamente para generar emociones a través de una paleta y de esta manera enfatizar en el manejo de color como un recurso expresivo, dentro del plano narrativo, es decir la utilización de la cromática para apoyar el relato.

1.3 Objetivo General

Realizar un cortometraje aplicando el color como elemento narrativo para la escuela de comunicación y producción en artes audiovisuales de la UNIB.E

1.3.1 Objetivos específicos

- Determinar los fundamentos teóricos sobre el uso del color como elemento narrativo en productos audiovisuales.
- Identificar las debilidades y aportes de los productos audiovisuales de los estudiantes de la carrera de comunicación y producción en artes audiovisuales de la Unibe en cuanto al uso del color.
- Evidenciar la potencialidad del color como elemento narrativo a través de un cortometraje.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. El color

2.1.1. Introducción al color

El color está presente en cada ámbito de nuestro diario vivir, lo vemos en los objetos y en la naturaleza desde el principio de la historia del hombre y se ha desarrollado con él a través de la historia.

Hace 25.000 años se crearon las primeras imágenes, donde aparecen las primeras muestras de color utilizadas a fin de comunicarse. La primera utilización del color se da con las pinturas rupestres, en las que el hombre plasmaba lo que sucedía en su diario vivir. Para ello, utilizaba tierras, pigmentos, raíces, y otros elementos de la naturaleza que le permitieran representar una idea y dejar legado, y con esto marcaron el inicio de cómo utilizar el color para relatar y contar una historia. (Arenas, J., 2016, p.135)

En la Edad Media se redujo la gama cromática, haciendo mayor el uso del dorado que se usaba en los fondos de cuadros y retablos. Su uso eliminaba el espacio real y la perspectiva, pues todo era una mancha dorada, que se convertía casi en un espejo donde la luz se reflejaba. Esto causó la desmaterialización de las formas y otorgaba un entorno más sagrado.

Luego en el siglo XVI, el color se convirtió en una pieza fundamental, transformándose en el centro del proceso creativo y la gran motivación de los artistas, como Leonardo da Vinci uno de los grandes exponentes del Renacimiento, quien, a través de la experimentación, creó nuevas tonalidades para el color y nuevas mezclas. (eprints.ucm.es)

Rembrandt trabajaba con una gran gama cromática en sus obras, que iban desde colores profundos y sombríos hacia los más claros. Vermeer se especializaba en el tratamiento de luz, textura, perspectiva y colores transparentes, conocía a detalle cómo aplicar la luz sobre los objetos y cómo mancharlos con colores atmosféricos, así como el uso del pigmento azul ultramarino y los tonos terrosos ocres y sepia, que generaban una luz cálida en una pintura fuertemente iluminada. (García, 2016).

Muchos de los pintores de esa época, tuvieron grandes cambios en el uso del color, a consecuencia de los cambios de países o ciudades, que les hacía influenciarse por la geografía y la situación socio-religiosa.

En el siglo XIX el color adquiere gran importancia, producto de los avances técnicos y científicos, en cuanto a las investigaciones en el campo del color y los pigmentos: es el siglo de pintores como Turner y Delacroix. Dentro del impresionismo se encuentra Monet, quien pintaba con manchas de color, plasmando sus sensaciones/emociones. (eprints.ucm.es)

La necesidad de clasificar y darle significado a los colores, es algo que se da a lo largo de la historia, primero de una forma intuitiva y a partir del siglo XIX se investiga y estudia desde una base científica. En este nuevo tiempo del color y su organización tiene gran importancia el químico francés M. Eugène Chevreul, quien trabajaba en la fábrica de Gobelino como director del proceso de tinte, realizando para ellos un estudio, que se llamó “Los principios de armonía y contraste de los colores” (1839). (eprints.ucm.es)

Chevreul, creó una rueda de color y una fórmula científica para clasificar los colores. Sus investigaciones lo llevaron a diversas conclusiones, entre ellas, las referentes a los colores complementarios y su capacidad de intensificarse mutuamente, motivo por el que la sensación visual de un rojo cerca de un verde hace a ambos colores más vivos, ricos y con mayor vibración (**Imagen 1**)

Otras conclusiones importantes desprendidas de las investigaciones de Chevreul, fue que los colores terciarios otorgan los tonos intermedios en una pintura y que los colores se dividen en cálidos o fríos, siendo los primeros los que dan la sensación de calor, de ahogo, correspondiendo a los colores comprendidos entre el amarillo y el rojo. Los segundos pertenecen a la gama de los violetas hasta el amarillo; producen una sensación de frescor y de frialdad, se les asocia con elementos de la naturaleza, esta gama absorbe la luz y se alejan del espectador hacia un segundo plano (Zelanski, P y Fisher M., 2001, pp.61-114).

El color es una percepción visual, una experiencia personal, una impresión sensorial que recibimos a través de los ojos. Esta sensación la producen los rayos luminosos en los órganos visuales y es interpretada por el cerebro.

“Del mismo modo que la sensación de luminosidad proviene de las reacciones del sistema visual a la luminancia de los objetos, también la sensación de color proviene de sus reacciones a la longitud de onda de las luces emitidas o reflejadas por esos objetos: contrariamente a nuestra impresión espontánea, el color no está “en los objetos”, como tampoco la luminosidad, sino “en” nuestra percepción” (Aumont, J.1992, p.26).

El color, sigue siendo el gran protagonista de todas las vanguardias que se dan tanto a finales del siglo XIX, como comienzos del siglo XX, en las que los artistas con esas ansias de descubrir nuevos caminos estaban rompiendo con el uso del color de la forma tradicional y buscando gamas cromáticas que impacten. La gran finalidad era generar distintas emociones y reacciones en el espectador, enseñarles otro tipo de mirada, más libre. (eprints.ucm.es)

Kandinsky, es otro pintor que desarrolló un trabajo teórico alrededor del color. Contratado por la Escuela de la Bauhaus en el año 1922, investigó las correspondencias entre colores y formas, así como el estudio de los elementos aislados. Según su teoría, hay determinados colores que les corresponden ciertas formas, o sea, ciertos colores se potencian según sean contenidos por formas específicas. Pensaba que todas las formas, ya sean abstractas o geométricas, contaban con sonoridad interna; que siempre la forma contiene al color y que .cada matiz / color generan más imágenes.

Según el pintor. Todos los fenómenos se pueden experimentar de dos modos. Estos dos modos no son arbitrarios, sino que van ligados al fenómeno y están determinados por la naturaleza del mismo o por dos de sus propiedades: exterioridad e interioridad. La calle puede ser observada a través del cristal de una ventana, de modo que sus ruidos nos llegan amortiguados, los movimientos se vuelvan fantasmales y toda ella, pese a la transparencia del vidrio rígido y frío, aparezca como un ser latente “del otro lado”. O se puede abrir la puerta: se sale del aislamiento, se profundiza en el “ser-de-fuera”, se toma parte y sus pulsaciones son vividas con sentido pleno. En su permanente cambio, los tonos y velocidades de los ruidos envuelven al hombre, ascienden vertiginosamente y caen de pronto paralizados. Los movimientos también lo envuelven en un juego de rayas y líneas verticales y horizontales que, por el movimiento mismo, tienden a diversas direcciones – manchas cromáticas que se unen y se separan en tonalidades ya graves, ya agudas (Kandinsky,W.,2007, p.15).

El color está presente en la historia del arte, al igual que en el entorno del ser humano, pero el color no actúa de forma individual, sino que está matizado por la luz, modificándolo, al igual que se transforman los otros colores con los que se interrelacionan. El buen uso del color, en cuanto a la composición, es asimilable a escribir una partitura y trabajar las armonías musicales, se juega con los tonos, su equilibrio, su contrapeso, su intención y su expresión. Para ello, es necesario conocer a fondo las características, técnicas, reglas, significado y cómo se influyen unos a otros.

El color, a lo largo de la historia, ha sido un recurso utilizado para llamar la atención del espectador, así como, para otorgar mayor información en esta sociedad cada vez más basada en lo visual. (eprints.ucm.es)

2.1.2 Psicología del color

La psicología del color estudia el efecto que tiene el color en la percepción y la conducta humana, además de analizar las reacciones que se producen ante los estímulos que ocasiona. Aunque es una ciencia muy joven dentro de la corriente principal de la psicología contemporánea, es utilizada frecuentemente en las áreas del diseño, la arquitectura, la moda, la señalética, la publicidad, la pintura y, por supuesto, en las producciones audiovisuales. (García, 2016)

Quien dio el gran impulso para asentar lo que sería la psicología del color fue Goethe, su tratado "Teoría del color" (1810) se opuso a la visión meramente física de Newton y propuso que el color dependía de nuestra percepción, proceso del que tomaban parte tanto el cerebro como los mecanismos del sentido de la vista. Así, según Goethe, cuando se observa un objeto, su comprensión no solo depende de la materia y de la luz, que es lo que planteaba Newton, sino que también de una tercera condición que corresponde a "nuestra percepción del objeto", subjetiva para cada persona así como, la percepción subjetiva de las distintas frecuencias de onda de la luz que inciden sobre la materia.

¿Cuál es entonces la intención que han tenido mis estudios de óptica? Mi intención ha sido: recopilar todas las experiencias en esta disciplina, hacer todos los ensayos y llevarlos adelante en toda su diversidad, pero también de modo que sean fácilmente reproducibles y no se escapen a la visión de la mayoría. Y luego presentar las proposiciones en las que

puedan ser expresadas las experiencias del género más elevado, y aguardar a ver en qué medida también se ordenan bajo un principio más elevado” (Goethe, W, 1999, p.11)

Siguiendo la teoría de Goethe, Eva Heller (2004) realizó el estudio más conocido sobre la psicología del color donde establece una relación entre los colores y los sentimientos, sin que esta combinación sea al azar, sino, muy al contrario, estas asociaciones son producto de vivencias personales y experiencias universales que se encuentran en el pensamiento y en el lenguaje. La psicología del color es un estudio, cada vez más en boga, destinado a analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana.

Eva Heller explica, el efecto de la percepción y la conducta humana. Para ello realiza una explicación de cada color desde la perspectiva psicológica, llegando a determinadas conclusiones:

- El color posee un valor simbólico.
- El color no es solamente un adorno.
- El color aumenta o reduce la expresividad de un film.
- El color puede crear una atmósfera adecuada para que el mensaje llegue adecuadamente.
- Los colores tienen significado, por ello es importante conocerlos y usarlos según lo que se quiera comunicar.
- Es importante realizar una distinción entre el color percibido, cuando el término se utiliza en el sentido subjetivo y el color psicofísico cuando este se emplea en un sentido objetivo (Heller, E., 2004).

“El color y la percepción están íntimamente ligados, y a su vez transforman y manipulan nuestra realidad. Varios científicos consideran que determinadas variables pueden influir directamente en el color, como el tamaño de la superficie coloreada por ello, un color se percibe más brillante en una gran superficie, mientras que en los espacios de menor dimensión el color pierde brillantez, a la vez que los contornos se difuminan o la influencia que se da entre los colores cercanos, si un color está rodeado de colores oscuros, este parecerá más claro de lo normal, en cambio, si los colores que le rodean son claros, este parecerá más oscuro.” (Rewald, J., 1982, p. 215)

El color es sensorial e individual, lo que lo convierte en algo subjetivo. Los estudios sobre simbolismo cromático determinan que sus efectos son de carácter fisiológico y psicológico, permitiéndole producir impresiones y sensaciones de gran

importancia, pues cada uno tiene una vibración determinada en nuestra visión y por tanto en nuestra percepción.

El color es capaz de provocar alegría o tristeza y a su vez, determinados colores despiertan actitudes activas o pasivas, el color produce sensaciones térmicas de frío o de calor, y también pueden dar impresión de orden o desorden.

Se identifica al color con lo masculino y con lo femenino, con lo natural y con lo artificial, con lo romántico y con lo clásico, con la popularidad, la exclusividad y con la colectividad. El color, por tanto, no solo es sensación, sino que básica y principalmente es emoción.

2.1.3 Percepción y Semiótica del color

"La percepción es el proceso mediante el cual el espíritu completa una impresión de los sentidos, con un acompañamiento de imágenes" (Binet, A. 2003).

Desde el punto de vista etimológico, la palabra "percepción" deriva del término latino perceptio, que significa recibir, recolectar o tomar posesión de algo. El mismo concepto que es la capacidad que tienen los seres humanos para recibir mediante los sentidos, ya sea sensaciones externas, imágenes varias, así como comprender lo que se percibe (percepción, 2015).

La percepción, por tanto, es procesar y entender lo que nos rodea, pero también de la memoria. El ser humano, gracias a los sentidos es capaz de capturar los estímulos, los cuales se transforman y producen "nuevas realidades" Los estímulos son capturados por los órganos que logran la información y los datos de forma activa, pero para poder hacerlo esto conlleva una experiencia de vida, un aprendizaje, y un estar "expectante" ante lo que se presenta, que permite percibir y recibir la información.

Para el sentido común, la percepción es un acto sencillo, un estado pasivo, una especie de receptividad...Sin embargo, algunos ejemplos bastarán para demostrar que en toda percepción el espíritu se agrega constantemente a las impresiones de los sentidos (Binet, A. 2015)

El color es portador de intensa expresión y produce experiencias esencialmente emocionales, ejerce sobre la persona que lo observa una triple acción:

1. Poder de impresionar: Llama la atención del espectador.
2. Poder de expresión: Expresa un significado y provoca una emoción.
3. Poder de construcción: Adquiere valor de símbolo, capaz de comunicar por sí mismo una idea. El color actúa como símbolo, como transmisor de ideas. (Arnheim, R., 2015).

2.1.4 Funciones comunicativas y expresivas del color

“La función principal del color debe ser servir a la expresión” Henri Matisse.

Los términos que definen el color tienen que ver con el entorno, tanto general como individual, que es el conjunto de factores generales y específicos que rodean a una persona, colectividad o época y que le hacen “ver y reconocer” los colores de determinada forma. Este conjunto de factores sociales, culturales, morales, económicos, etc., determinan la forma de entender y ver la vida. Todo esto tiene relación además con el lugar geográfico donde están situados.

Estos factores se pueden dividir en dos:

- La cultura que es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época.
- El espacio geográfico, que es el lugar organizado por una sociedad. La extensión en la que conviven los grupos humanos y se interrelacionan con el medio ambiente. (eprints.ucm.es)

- **Expresión e impresión de los colores**

Es una media expresión que conduce sensaciones, emociones, sentimientos y deseos, muchas veces se asocia el color con determinado tipo de señal o mensajes. Es un tipo de lenguaje y de comunicación distinto al hablado. Los colores ejercen una gran influencia, comunican y proyectan emociones, sensaciones e impactos estéticos y visuales agradables. Influyen en nuestro estado de ánimo y tienen un impacto positivo fundamentalmente en nuestra capacidad de concentración y aprendizaje, cada color tiene un significado y comunica de forma diferente en función del contexto cultural. (Gombrich, 1997)

- **Color denotativo**

Es denotativo un color cuando se utiliza como representación de la figura, u otro elemento, es decir, incorporado a las imágenes reales de la fotografía o ilustración. Existen tres categorías del color denotativo: Icónico, saturado y fantástico.

Icónico: Es el que tiene una función identificadora, por ejemplo la tierra es marrón, la sangre es roja y el cielo es azul. El color permite la identificación rápida del icono o figura representada. Ejerce una función más realista en nuestra mente, porque se superpone a la forma de las cosas. (Sánchez,J)

Saturado: Es una forma de color alterado, es más brillante, más denso y luminoso. En el lenguaje audiovisual resulta muy útil porque da como resultado colores más atractivos y crea diferentes sensaciones en quien lo contempla.(Sánchez,J)

Fantástico: La fantasía o la manipulación del color, nace como expresión creativa, son las imágenes que se colorean a mano, no se altera su forma, pero sí el color, por ejemplo una pera de color azul. (Sánchez,J)

- **Color connotativo**

La connotación es el conjunto de factores no descriptivos pero sí psicológicos, simbólicas y/o estéticos que crean un cierto ambiente. Psicológicamente es un elemento estético que afecta a la percepción de la sensibilidad. (Sánchez)

Comunicar bien el color, es saber utilizar el adecuado para generar una emoción y sensación en el receptor. Que los colores comunican, no cabe duda de ello, lo importante es conocer y entender su lenguaje, para poder hacer un uso real de sus posibilidades. (eprints.ucm.es)

2.1.5 Funciones estéticas del color

- **Armonía de los colores**

Es el conjunto de técnicas que se aplica a la creación de un color para lograr cierto equilibrio. Se denomina así al efecto estético de calma que ese equilibrio produce en el espectador. (fido.palermo.edu)

El primer pintor que habla del color y de su poder emocional es Gauguin, quien juega con la coloración de las superficies, para lograr un resultado cromático armónico atrapando la de la naturaleza exuberante.

Gauguin habla de las armonías cromáticas y de la capacidad de estos colores para transmitir emociones en el espectador, y así acotaba: “El pintor de la naturaleza primitiva posee la simplicidad, el hieratismo sugestivo, la ingenuidad un poco desmañada y angulosa. Plasma a través de la simplificación, mediante la síntesis de las impresiones, que se subordinan a una idea general” (Rewald, J., 1982, p. 223)

Existe un conjunto de técnicas aplicadas a la hora de crear un color para alcanzar un equilibrio entre la interacción de dichos colores que conforman la composición. El cerebro intenta por su cuenta establecer un equilibrio sobre el color que está percibiendo, dando como resultante colores complementarios.

Para lograr la armonía cromática, se parte de la mezcla entre dos colores complementarios; o mezclando varios colores que incluyan dentro de su composición los tres colores primarios. (fido.palermo.edu)

- **Contraste de colores**

Se habla de contrastes cuando se puede constatar entre dos efectos de colores que se comparan, unas diferencias o unos intervalos sensibles. Cuando estas diferencias alcanzan un máximo, se dirá que se trata de un contraste en oposición o de un contraste polar. Como las oposiciones caliente-frías, blanco-negras llevadas al extremo son contrastes polares. Todo lo que podemos captar con nuestros sentidos se fundamenta a una relación comparativa. Los efectos de color pueden intensificarse o debilitarse por contrastes coloridos, existen siete contrastes de colores distintos, cada uno de ellos es específico y diferente de los demás por sus caracteres particulares, su valor de formación, acción óptica, expresiva y constructiva. (Itten, 1992)

Goethe, Bezold Chevreul marcaron la importancia de los diversos contrastes de colores.

Contraste de tono: llama la atención del espectador por la combinación de diferentes intensidades o niveles de contraste, pudiéndose producir el color, el tamaño, la textura, etc. El contraste de tono usa el claroscuro, siendo el de mayor peso el elemento que tenga más oscuro, por lo tanto, a menor intensidad del color del elemento, este perderá protagonismo y habrá que redimensionarlo en el espacio para que no se pierda el equilibrio de la composición. Se conseguirá un contraste más efectivo cuando se combinan los variados tonos y así a mayor lejanía entre las ubicaciones de los colores dentro del círculo cromático, mayor contraste. Esto significa que los colores opuestos hacen mayor contraste que los análogos, que no contrastan. El director de la película francesa *Amelie* (2001), Jean-Pierre Jeunet, basa su composición visual en este tipo de contrastes (**Imagen N°2**).

Contraste de luminosidad o de clarooscuro: sucede cuando se acercan dos colores con diferente luminosidad o valor tonal. O sea se encuentran un claro o saturado con blanco y un color oscuro o saturado de negro. Con este contraste se destaca la claridad sobre un fondo **(Imagen N°3)**

Contraste de valor: se da cuando dos valores diferentes rodean un mismo color, lo que hace que el más claro parece un valor tonal más alto que el que se encuentra rodeado del más oscuro. **(Imagen N°4)**

Contraste de saturación: Cuando a un color puro se le modifica el tono al aplicarle blanco, negro o gris, como también, por el enfrentamiento de estos colores puros con los que no lo son. Los colores puros disminuyen su luminosidad cuando se les aplica negro y pierden saturación si se les aplica el blanco, afectando a la calidez y frialdad de los colores. **(Imagen N°5)**

Contraste de temperatura: Cuando se enfrenta un color frío con otro cálido, pues a mayor temperatura cromática, mayor el contraste visual entre ambos colores, así la calidez o frialdad del color es transformada por los colores que lo rodean. **(Imagen N°6)**

Contraste de complementarios: este se produce cuando los complementarios u opuestos en el círculo cromático, están juntos. Para lograr una armonía conviene que uno de ellos sea un color puro y que el otro tenga algo de blanco o negro. **(Imagen N°7)**

Contraste simultáneo: cuando el ojo pide, para un color específico, su complementario y generando él mismo, si ese color no está en ese lugar. Este “inventarse el color” sucede por un proceso fisiológico de corrección en el órgano de la vista. Por ello cuando hay un color saturado (sin gris ni blanco) y se coloca sobre un gris, se genera el tono de color complementario al saturado **(Imagen N°8)**

2.2 El color como elemento narrativo

2.2.1 Historia del color en el cine

El color llegó al cine antes de que apareciera la película de color. En un principio se coloreaban a mano todos los fotogramas de una película, algo que resultaba complejo por el reducido tamaño de cada fotograma, y por la gran cantidad de fotogramas que formaban una película.

En 1905 Pathé introdujo en el proceso de coloreado medios mecánicos, pero esto no simplificó la tarea. Debido al trabajo que suponía colorear un film completo terminó coloreando ciertas secciones de fotogramas para crear ambientes (grises y oscuros para la noche, rojo para incendios, etc...). Y también se emplearon otros sistemas de color, que evitaban tener que colorear manualmente los fotogramas, como virados o superposición de distintos fotogramas cada uno de un color. (www.technok.es)

En 1906 comenzaron las primeras pruebas con la película de color, pero estos primeros sistemas de dos colores, sufrieron la misma suerte que los comienzos del cine sonoro, ya que en un principio no tuvo gran acogida del público.

Pero la gran revolución del cine a color llegó de la mano de Herbert Kalmus fundador de Technicolor, que patentó un sistema basado en la síntesis sustractiva de los colores. La película a color fue evolucionando hasta llegar a la impresión de los colores sobre la película, los colores empleados eran los tres colores complementarios (cian, magenta y amarillo. El primer largometraje rodado en Technicolor fue "La feria de la vanidad" (1935) de Rouben Mamoulian.

La aparición del Technicolor como procedimiento más frecuente utilizado para la realización de películas en color se remonta a 1932, año en que se introdujo el sistema tricromático. Las películas musicales, aunque el color tocó a todos los géneros, por razones de ahorro y la guerra, fueron las que más se beneficiaron.

Los directores, en general, por ciertos miedos al riesgo ya que el technicolor era un cincuenta por ciento más caro, siguieron hasta la entrada de la década de los años 1940 filmando mayoritariamente en blanco y negro.(www.technok.es)

Sin embargo la popularidad de la película de color fue en aumento. Durante los años cuarenta se empleó sobre todo en las películas musicales, hasta que en los

años 50 el uso se generalizó hasta hacer desaparecer casi por completo al blanco y negro, que quedó relegado para rodajes con menor presupuesto, y en los años sesenta ya sólo se empleaba para crear ambiente y efectos especiales en algunas películas como Psicosis, dirigida por Hitchcock en 1960. Años más tarde podemos encontrar películas rodadas en blanco y negro como la Ley de la calle de Coppola de 1983. Y mucho más recientes son La lista de Schindler (1993) y The Artist (2011). (www.technok.es)

Desde esas primeras películas de coloreadas, el cine a color ha seguido evolucionando hasta nuestros días en los que los sistemas digitales permiten una mayor resolución y calidad del color. (www.technok.es)

2.2.2 El color y la narrativa audiovisual

En sus principios, el color se utilizó para enfatizar en el aspecto onírico del cine, es decir para mostrar algo alejado de la realidad. A la gente que crea cine les tomó poco tiempo darse cuenta de que el color era una parte esencial de la narrativa, parecía como si cada día naciera una manera distinta de colorear el fílmico.

Con el matizado la imagen se podía teñir completamente de cualquier color. En “Intolerancia”, D.W. Griffith utilizó distintos colores para diferenciar épocas y así, los cineastas comenzaron a elaborar más trabajos sobre este concepto con artistas como Benjamin Christiansen, quienes exploraron las reacciones inherentes al color.

El color se convirtió en una metáfora del universo interno de los personajes.

Con estos antecedentes previos el cine adquirió un estilo nuevo de narrativa metafórica y una vez que Technicolor desarrolló el sistema de tres tiras un universo de posibilidades se abrió porque a partir de allí se tuvo libertad absoluta de utilizar el color a gusto y los artistas comenzaron a entender los paradigmas del simbolismo estético.

“Intolerancia” muestra la manera en la que el color puede separar espacio y tiempo.

Los seres humanos desde siempre hemos tenido reacciones psicológicas innatas a ciertos colores, por lo que en el visual se suelen usar de maneras particulares, aunque eso no significa que el uso de cada color sea excluyente, por ejemplo, el

rojo muchas veces se utiliza para dar impresión pero otros también lo utilizan para representar el odio y crueldad o representar amor y pasión. Algo similar sucede con el verde, un campo verde y frondoso en su mayoría denota esperanza, pero locaciones verdes también representan lo mundano e inerte y el verde en un personaje señala el monstruo. (www.technok.es)

No hay ninguna guía establecida que nos diga: "Así se usa el color" pero entender sus efectos cognitivos definitivamente nos ayuda.

En "Kill Bill", el traje de Uma Thurman no sólo se vuelve icónico a través de su uso del color sino que hace que el personaje suscite fuertes emociones inconscientes.

El uso de ciertos colores para suscitar determinadas respuestas emocionales es una herramienta narrativa utilizada desde siempre.

Uno de los directores actuales más hábiles en el uso del color es Wes Anderson, como lo demuestra en su película "Moonrise Kingdom" el uso de verdes, marrones y amarillos implica que no hay mucho contraste entre colores por lo que resulta armónico y suave a la vista, para esto usó un esquema cromático análogo porque resulta relajante y muy afín al tono nostálgico de la película.

Si el color nos puede afectar en niveles tan íntimos claramente se puede utilizar para contextualizar la imagen.

El efecto que tiene el color sobre nosotros es una anomalía psicológica y quizás no sabemos por qué nos afecta pero es innegable. El color es un proceso psicológico y su uso puede crear ciertos climas. (www.technok.es)

Se relacionan a una idea en particular. Si ciertos colores se repiten a lo largo de una película es porque se relacionan a un personaje o situación recurrente, esa es la asociación. Si ese es el propósito de los colores recurrentes entonces el color cambiante simboliza una transición. Si un color ya se asocia con un personaje y ese color cambia eso significa que algo trascendente cambió. Las transiciones pueden ser algo tan sencillo como una locación o pueden ser algo tan complejo

El color tiene dos funciones destacables: por un lado, la emocional, que tiene relación con las manifestaciones artísticas, la creación profunda, el despertar de emociones y el trabajo con lo subjetivo, lo que sale del alma; por otro lado, la

comunicativa, que tiene relación con el diseño y con la narración, al cumplir la función de comunicar, reforzar una idea o contar. (www.technok.es)

La función expresiva o emotiva de las imágenes tienen una finalidad sentimental, es decir, su objetivo es transmitir al espectador emociones. Los elementos que componen la imagen, ya sea de forma individual o en conjunto, van a la memoria emotiva o afectiva del receptor. Por ello, esta función tiene que ver con el arte, medio de expresión y comunicación que permite dar rienda suelta a la necesidad de exteriorizar deseos, emociones, miedos, pensamientos, entre otros, en fin: es el motor de la creación. (Fraticola, 2010). (www.technok.es)

La función comunicativa tiene que ver con atraer la atención del espectador, debido a que el color es un elemento de gran eficacia para guiar la atención. A la vez, se relaciona con el informar, pues es una herramienta que permite describir los objetos, superficies, acabados, texturas, matices y, por supuesto, el espacio. La gran función e importancia del color en la obra audiovisual radica en dar fuerza a la imagen tanto para expresarla como para reforzarla. Es uno de los medios más subjetivos que tienen el director, pues la percepción del color es la parte más simple y más emotiva del proceso visual. El color cuenta con un gran poder de atracción, pero también de rechazo. Todo se dará según el uso que le demos, junto a la sensación de movimiento que se puede lograr, de generar sensaciones y emociones. El color puede comunicar y también puede hacer sentir. De ahí la importancia del análisis del uso del color en la preproducción de la obra audiovisual, para que la función del color sea la correcta y la deseada. (Fraticola, 2010)

La función simbólica, que tiene relación con la expresiva, se ha dado desde los inicios de la historia hasta actualidad. En cualquier lugar del mundo el hombre ha otorgado determinados significados a los colores, y estos se ven matizados según el lugar y otros factores, tales como la raza o la cultura, adquiriendo diferentes significados. Hablar del simbolismo del color es hacerlo de un medio de expresión, donde desde la iconicidad—el color tal

cual se ve—se le otorga una connotación, que es el lenguaje de los colores, donde juegan un gran papel los factores psíquicos del observador. Por ejemplo, en la cultura occidental, el blanco es el fondo universal, genera una impresión luminosa de infinito y es la paz, a diferencia del negro, símbolo del misterio que guarda relación con lo impuro y con la elegancia, si se le otorga la brillantez. El gris, que se encuentra en el medio, simboliza la indecisión, la duda y la melancolía.(Azael, 2015)

En cuanto a la función narrativa, que es la función comunicativa, hace referencia al relato audiovisual, lugar donde se encuentran diferentes disciplinas y donde las palabras se transforman en imágenes. Esas imágenes tienen un significado que se ve y que se va descubriendo gracias a las guías que da el director al combinar el sonido, las palabras, las formas, los colores y personajes que se mueven en un espacio determinado. Todo ello entrega información y convierte, si se sabe entender y unir los elementos, en un espectador más consciente de lo que se está viendo. (Azael, 2015)

El color es una herramienta que permite ir de la mano de la historia y creador para obtener el máximo potencial en la pantalla. No es meramente estético, sino va más allá en relación a su simbología y como dijo Roland Barthes “No existe, no existió nunca en ninguna parte un pueblo sin relatos” y los colores ayudan a narrarlos.(Barthes, 1993).

2.3. El color en la producción audiovisual

2.3.1 Puesta en escena

La puesta en escena se refiere a la composición del plano, es decir: en qué lugar del escenario del encuadre se coloca cada elemento y cada intérprete, además de los movimientos que efectúan los actores dentro del escenario o del encuadre.

Este conjunto de movimientos es labor del director. Con lo que puesta en escena vendría a ser un sinónimo de composición pero aplicado al entorno audiovisual. (www.ecured.cu)

La puesta en escena se realizará para un determinado encuadre y este establece una relación entre un ojo ficticio –de la cámara- y un conjunto de objetos organizado en escena: el encuadre es en términos de Arnheim, un asunto de centrado/descentrado permanente, de creación de centros visuales, de equilibrio entre diversos centros, bajo la batuta de un “centro absoluto”, el vértice de la pirámide, el Ojo. Así, la cuestión del encuadre coincide parcialmente con la de la composición. (Aumont, J. 1992, p.164)

La puesta en escena corresponde a la visualización de las palabras del guion, y que está matizada por el estilo y una propuesta estética, ligada al color. Los escenarios, que son los decorados, tienen que ser vestidos y ambientados con los objetos necesarios para que se desarrolle la acción, así como los personajes deben estar vestidos y caracterizados con la finalidad última de la verosimilitud.

Estamos hablando, entonces, de la ubicación de los elementos que se sitúan de una forma adecuada, según las necesidades del guion, para que el director pueda posteriormente rodarlos o grabarlos, cuidando tanto el aspecto visual como el del acting y el técnico. Según Bordwell, “la puesta en escena es una escenificación de la cámara y constituye el elemento principal que es recordado después de ver la película. Los vestuarios, actuaciones y locaciones, entre otros, Son capaces de llamar la atención y ser recordados con mayor facilidad de lo que se atiende a los movimientos de cámara o los tipos de toma. Es por ello que este recurso y la Buena utilización que se haga de él llega a hacer del film algo memorable que, además, se encarga de dar a la escena el toque de realidad necesario para que la historia sea creíble”. (eprints.ucm.es)

Las puestas en escena pueden ser:

- Realistas, si se trabaja con la naturalidad de los espacios y de elementos.
- Efectistas cuando se utilizan grandes montajes.

Ambas pueden tener una dominante psicológica de la acción y ser intimistas, reflejando el mundo interior del personaje. Lo importante es la coherencia de la visualidad con la historia que se está narrando. El color en la puesta en escena depende de varios factores, como del color del objeto, que es el color pigmento, y de las cualidades de la iluminación que lo envuelven. El color en la puesta en escena de la obra audiovisual acerca a la pintura, a la fotografía, pero también a la música. Todo gira en torno a una paleta cromática, de una luz que lleva de la mano por la narración adentrándonos a nuevos mundos. Directores, que son a su vez

artistas plásticos o diseñadores de producción/directores de arte o directores de fotografía, como es el caso de David Lynch, Terry Gilliam, Peter Greenaway, Tim Burton o Wes Anderson, (Imagen N°9) cada uno con una paleta de colores característica producto de una estética personal.. Gracias al uso del color logran determinada expresividad y carga emotiva, creando nuevos sentidos para esas gamas cromáticas y las atmósferas. (Azael, 2015)

2.3.2 Dirección de arte

Filosóficamente hablando, la dirección de arte es una disciplina fascinante. Tiene un componente verdaderamente espiritual. Porque entraña mirar muy atentamente el mundo, ver las cosas como realmente son y no como quisieses que fuesen, y luego recrearlas con fines totalmente imaginarios y ficticios. Cualquier trabajo que te exija mirar tan cuidadosamente al mundo tiene que ser un buen trabajo, un trabajo que es bueno para el alma, Paul Auster 84 . (Insdorf, A.,1995, p.19)

La dirección de arte y el diseño de producción se encargan de todo aquello que aparece en el recorrido que hace la cámara. Aunque muchas veces esto pueda parecer casual, la verdad es que está pensado, estudiado y producido para conseguir una armonía visual, siempre siguiendo las guías dadas en el guión por el director del proyecto

La dirección de arte se encarga de todo lo que aparece en la escena que no sean los actores, es decir, todo lo que les envuelve. Y como hace referencia Gil Parrondo:

En la decoración normal, un buen decorador todo lo que toca es para embellecerlo, para elegantizar. En el cine, a veces hay que convertir un ambiente normal en algo horrendo para que vaya bien con la secuencia del personaje. El decorador de cine tiene que enamorarse a veces de una cosa de mal gusto, de una falta de armonía entre dos muebles. Eso es lo apasionante del decorador cinematográfico, que en cierto momento tiene que gustarle una cosa horrorosa” (Garrido, R. sept 1983, p.41)

2.3.3 Escenografía y ambientación

La escenografía es un elemento cinematográfico que precede al rodaje. Las localizaciones, los decorados y escenarios, así como el vestuario, el maquillaje, la peluquería son de hecho la manera de representar la realidad interna del guion, "el espacio donde transcurre el tiempo del film".

El profesional encargado de la escenografía es el director artístico. Este, partiendo del guion técnico, tras conversaciones con el director tendrá que documentarse para ser capaz de reproducir los escenarios y el ambiente. (www.elespectadorimaginario.com)

Los elementos escenográficos vienen utilizándose en el cine desde el inicio, tanto para la simulación de espacios "reales" como fantásticos. La elección del espacio puede ir desde la necesidad de reconstruir fielmente una ciudad a la construcción de espacios totalmente simbólicos, o conscientemente irreales. (eprints.ucm.es)

Existe una cierta tipología de escenografías:

- Realistas, si su finalidad no es otra que la verosimilitud
- Impresionistas, expresionistas, surrealistas..., términos de origen pictórico, si adquirieren un valor simbólico; son creados generalmente de manera artificial para sugerir, simbolizar la relación entre el ambiente y el estado de ánimo, la trama psicológica....
- Expresionistas, es posible establecer dos tipos:
 - Pictórico o teatral: decorado totalmente artificial, de construcciones alteradas, luces y sombras incorporadas al propio decorado... "El Gabinete del doctor Calighari" es su obra maestra.
 - Arquitectónico, de grandiosos decorados que dan a la acción un carácter épico ("Metrópolis")

La escenografía forma parte de la propia narración. Conocemos, a veces, espacios, ambientes, épocas, gracias a la recreación que de ella nos ofrecen determinadas películas. (Sánchez,J)

2.3.4 Clasificación del color en el audiovisual

El color está repleto de información y es una de las experiencias visuales de gran impacto que todos tenemos en común, lo que permite comunicar a través de él. En el audiovisual, específicamente, los colores de los objetos y de las atmósferas se clasifican y analizan según sea el uso que les dé el director de fotografía o el diseñador de producción, las necesidades del guión, así como los planteamientos estéticos del director que hacen optar por determinados colores en el frame y que estos aporten información al espectador. (eprints.ucm.es)

El color es, por tanto, información que se mueve de manera paralela a la narración y de acuerdo a esto, el color se puede utilizar a nivel pictórico, histórico, simbólico y psicológico. Esta forma de analizar y utilizar el color permite ir más allá de colocarlos en el frame con un sentido simplemente estético—para que se vea “bonito” en pantalla—sino, muy al contrario, para ayudar al relato. (eprints.ucm.es)

Nivel pictórico: corresponde al intento de recordar o copiar la atmósfera, colores, luz o composición de un cuadro o fotografía en el frame. La relación que existe entre la pintura o la fotografía y la obra cinematográfica puede ser sutil o evidente, es decir, trabajando con las insinuaciones o los homenajes a las paletas cromáticas y atmósferas o reproduciendo su composición, distribución de elementos y personajes en un frame de la película tanto a nivel de colores, como de luz y de composición. Se cambia lo estático del soporte pictórico al movimiento del soporte audiovisual. Algunos de los ejemplos más notables son: Eric Romher y los pintores del siglo XVII; Pier Paolo Passolini y la pintura del Renacimiento tanto a nivel de colores como de composición; Jean-Luc Godard y Goya. (Imagen N°10 y N°11)

Nivel histórico: corresponde a la acción de situar temporalmente una escena de acuerdo a la atmósfera de una época. Para ello, se deben tomar en cuenta los colores característicos y la forma en que nos llegó ese hecho histórico capturado, es decir, la referencia gráfica que tenemos de él. El color histórico, por tanto, hace

referencia a la gama cromática de cada época, es decir, a los colores que permiten identificar rápidamente el período en el que está situado el relato.

Así, por ejemplo, *Saving Private Ryan*, Spielberg 1988, se realiza una recreación del desembarco en la playa de Omaha el 6 de junio de 1944, donde se utiliza la cámara al hombro, con imágenes granuladas y borrosas, al estilo de las fotos que realizará Robert Capa el día del desembarco de Normandía, (**Imagen N°12**)

Christopher Hobbs recuerda: “Un buen diseñador de producción no debería tratar jamás de recrear a la perfección un periodo histórico. Debería reinventarlo. El objetivo principal que persigue el diseño cinematográfico es el de comentar y ampliar aquello que aparece en la historia. Es un medio teatral” (Ettudgui, P, 2002, p.131)

Nivel simbólico: “cualidad subjetiva por la que se atribuye a un color un significado, por el que se quiere expresar cualidades particulares, atributos o características de naturaleza religiosa, mística, política, musical poética, etc. Son en su mayor parte arbitrarias o convencionales y responden en general a factores de asociación, literarios, atávicos, tradicionales, evocativos o simplemente procedentes del inconsciente” (diccionario enciclopédico de arte y arquitectura, 2011).

Por ello, en el color simbólico se establece una relación entre las emociones y los colores asociados a ciertos estados. A nivel general, se refiere a ciertas simbologías típicas, como: salmón pálido como significado del amor incondicional; amarillo o dorado para sabiduría; verde pálido como hermandad y unidad; turquesa para claridad de pensamiento; lavanda para altos ideales y devoción religiosa; rojo como amor, pasión y sangre. Podríamos continuar esta lista con más colores e, incluso, sus matices. A grandes rasgos, se puede decir que con los colores pálidos el ser humano se siente libre y despreocupado y los colores sombríos producen prudencia y sobriedad. Y es que con el color simbólico hay una intención de tocar los sentimientos de los espectadores. Por ejemplo, al hacer referencia a la película anteriormente citada *Saving Private Ryan*, sobre esas imágenes en blanco y negro intencionalmente desenfocadas aparece el color rojo, el de la sangre y de la muerte o *Great Expectations* (1998) Alfonso Cuarón, (**Imagen N°13**) adaptación de la gran novela de Dickens, el verde lo envuelve todo, y es el color de la esperanza.

Y como dice Wyann Thomas : “La elección de los colores tiene una importancia vital, ya que considero que deben reflejar el mundo de las emociones del guión” (Ettudgui, P, 2002, p.143).

Nivel psicológico: cada color produce una emoción distinta y predispone el cuerpo y la psiquis hacia un tipo de actividad determinado. Los colores hacen reaccionar el sistema límbico, desde que el ojo los capta, por ejemplo. Los azules tranquilizan, los amarillos dan energía y los rojos excitan, es decir, producen una reacción física. El uso del color psicológico tiene que ver con las reacciones físicas que puede producir determinada secuencia al verla: miedo, asco, deseo, etc. Es la más subjetiva de todas, pues las reacciones fisiológicas que se pueden producir en el espectador tienen que ver, en general, con experiencias personales. Sin embargo, también existen muchas reacciones generales. Por ejemplo, si se tiene miedo los pájaros, la película *The Birds* (1963) de Hitchcock producirá una reacción distinta al que no les tema. (eprints.ucm.es) **(Imagen N°14)**

2.3.5 Corrección de color en postproducción

Además del color pigmento y el color atmosférico, existe en la actualidad una forma de tratar el color que corresponde a la corrección en la postproducción. En este proceso, el video original se puede corregir en relación al matiz, al tono, la intensidad o el valor, ya sea para lograr la intención original del director de fotografía o para alterar los colores con el objeto de crear espacios nuevos a los capturados. En la actualidad, la postproducción vive un proceso de revolución en donde todo es posible. Esto se debe a la facilidad de acceso a las herramientas con las que se trabaja, lo que ha permitido que se desarrolle una verdadera “democratización” en la que cualquiera puede capturar imágenes y, posteriormente, manipularlas. Así, una imagen que genera un consumidor de cine puede (generalmente por azar) tener la misma factura que una creada por un artista reconocido. **(Imagen N°15)**

La habilidad de narrar en la colorización se basa en la capacidad de adiestrar el ojo del espectador llevándolo por donde la obra audiovisual cuenta su historia, haciéndose cargo de lo que el espectador no puede ver en una primera mirada y que tiene enfrente: una atmósfera, una densidad que modifica las emociones, etc. El proceso es el siguiente: la película ya editada entra a la estación de trabajo (ingesta). Posteriormente, se celebran conversaciones con el responsable del proyecto, que permiten situar a quienes participan en el mismo punto del trabajo. Como buen trabajo colectivo, en el audiovisual todos los integrantes de un equipo permiten que el proyecto crezca y se haga más sólido. Luego, comienza el “plano

a plano”, donde la materialidad total de la obra entra en el mundo de la postproducción. Es importante no olvidar que, cuanto mayor calidad tenga el trabajo original, más fácil será la tarea a la hora de manipular el color, pues este proveerá mayor información. (eprints.ucm.es)

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

El proyecto se fundamentó en la realización de un cortometraje enfatizado en el manejo de color como elemento narrativo en la escuela de Producción para medios de Comunicación de la “UNIBE”. Para su desarrollo se implementaron técnicas fundamentales para la recolección de información y análisis de datos, como: guía de análisis de color en los productos audiovisuales de los estudiantes de la carrera de comunicación y producción para medios audiovisuales, entrevistas a profesionales, encuestas de conocimiento a los estudiantes de la carrera y revisión filmográfica.

3.1 Paradigma

Esta investigación es de carácter cualitativo, por lo tanto el paradigma de esta investigación científica es fenomenológico post-positivista porque es crítico realista lo que significa que la realidad existe pero no puede ser completamente aprehendida. Esta es manejada por leyes naturales que pueden ser comprendidas solamente en forma incompleta. De esto se desprende que, aunque existe un mundo real manejado por causas naturales, es imposible para los humanos poder percibirlo en su totalidad debido a que sus mecanismos intelectuales y sensoriales son imperfectos, como en el caso del color que su percepción depende de cada individuo. Este paradigma enfatiza la criticidad múltiple remediando las discrepancias y permitiendo la indagación en escenarios naturales usando métodos cualitativos dependiendo más de la generación emergente de datos y haciendo del descubrimiento una parte esencial del proceso de indagación, la investigación cualitativa por lo tanto gira entorno a la aplicación que los estudiantes le dan al color como elemento narrativo, para así poder observar las fortalezas y debilidades que existen en su aplicación y también para tomar ciertos aportes de los trabajos que ellos han realizado, tomando en cuenta que la percepción del color es subjetiva. En términos teóricos llevó a realizar una revisión bibliográfica referente al color y su valor expresivo dentro de la narrativa audiovisual y de esta manera adquirir bases teóricas y prácticas necesarias para la fundamentación de este proyecto.

Este enfoque cualitativo fue apto para la investigación, ya que no es cerrado, no establece de manera concreta sus parámetros (como en el caso del enfoque cuantitativo) sino que abre sus puertas a un conocimiento mucho más interpretativo, subjetivo y analítico. (Sampieri, 2006)

A su vez estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas.

Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. (www.eumed.net)

Según Blasco y Pérez (2017) La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. Los investigadores siguen un diseño de investigación flexible, comenzando sus estudios con interrogantes vagamente formuladas (www.eumed.net)

3.2 Diseño y tipo de investigación

El tipo de estudio de esta investigación fue exploratorio-descriptiva, debido a que sus técnicas permitieron obtener información y elaborar un marco teórico que señaló cómo es y cuál es la manifestación de un determinado fenómeno o evento, cuando se pretende detallar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a estudiar. (Álvarez, 2004)

En primera instancia el estudio exploratorio ayudó a adquirir un primer nivel de conocimiento sobre el color, luego, por medio de un estudio descriptivo se pudo realizar un análisis de cómo es y de qué manera se manifiesta el color en la narrativa audiovisual.

Álvarez (2014) detalla que estudios de este tipo ayudan a detallar el fenómeno por medio de mediciones de sus atributos y de la manera en la que interactúan en su medio.

La meta planteada por el estudio exploratorio fue formular un problema que evidencia que el color funciona como elemento narrativo y es transmisor de

sensaciones, motivo por el cual es importante conocer sus reglas, características y simbología para una buena utilización y mejor lectura. (eprints.ucm.es)

3.3 Alcance y población

El alcance de esta investigación fue ser un claro ejemplo de cómo se podría utilizar el color para reforzar la historia mediante un cortometraje en el que se evidencie la planificación cromática y la intencionalidad de la paleta cromática.

La población con la que se trabajó fue con 40 estudiantes de la carrera Producción para medios de Comunicación de la Unibe, y con 5 profesionales en el área.

3.4 Técnicas e Instrumentos

La obtención de información para el trabajo de investigación se dividió en tres:

- 1.- Fundamentación teórica de libros, textos digitales.
- 2.- Revisión de productos audiovisuales de los estudiantes de la carrera de comunicación y producción en artes audiovisuales de la UNIB.E.
- 3.- Voz de expertos en el área
- 4.- Encuesta a los estudiantes de la carrera de Producción para medios de Comunicación de preguntas abiertas y cerradas que ayudaron a fundamentar el problema de investigación, con la finalidad de obtener distintos criterios a cerca del color.
- 4.- Revisión filmográfica.

La investigación tuvo el apoyo de profesionales sobre el tema dentro del área audiovisual quienes brindaron una perspectiva real y definida sobre el manejo de color dentro de los departamentos que incorporan el color a su desarrollo artístico. La directora de arte Marcia Pinto graduada en la universidad de Buenos Aires, fue una de los colaboradores para fundamentar y apoyar las bases teóricas que se recopilaron a lo largo de la investigación. Se aplicó la herramienta de entrevista que constó de diez preguntas relacionadas al manejo de color en la narrativa audiovisual. (Anexo 1)

Anabel Llerena cineasta ecuatoriana, también aportó con su conocimiento analizando la propuesta estético-técnica para el cortometraje basándose en el color y su aplicación dentro de la narrativa. **(Anexo 1)**

Otra de las herramientas fundamentales fueron las encuestas a los estudiantes de la carrera, que nos permitieron evaluar la aplicación que le den los estudiantes de la carrera de producción para medios audiovisuales y el conocimiento que los estudiantes tienen acerca del color y su función dentro de la producción audiovisual. **(Anexo 2)**

Al no encontrar un modelo de análisis del color formal en términos de instrumento, también se elaboró una guía conformada por un conjunto de elementos o indicadores propios del lenguaje audiovisual que determinan la utilización del color y/o como se relacionan directamente con él, para evaluar el uso del color de algunos de los trabajos de los estudiantes de la carrera Producción para medios de comunicación de la UNIB.E. Esta herramienta abarca un conjunto de elementos que participan del lenguaje audiovisual y que determinan la utilización del color dentro del mismo. (eprints.ucm.es) **(Anexo 3)**

No existen herramientas formales de este tipo, refiriéndose a nivel de instrumentos. Por lo que, al sistematizarlas, la utilización del color se puede planificar o pre-producir para conseguir ciertas sensaciones o emociones. (eprints.ucm.es) García (2016)

3.5 Propuesta del proyecto artístico

Este proyecto buscó la creación de un cortometraje que sirva como recurso didáctico para la escuela de comunicación y producción en artes audiovisuales de la UNIBE. El mismo que enfatiza en el color para apoyar la narración y propone el manejo de una escenografía teatral correspondiente a una paleta de color específicamente creada para marcar las 3 fases de la historia y sus ambientes.

3.5.1. Narrativa

El cortometraje estuvo conformado por una estructura clásica, es decir aristotélica ya que la historia tuvo dos protagonistas bien definidos que se desarrollaron en un entorno verosímil, “causalmente” relacionado con un final cerrado de cambio irreversible.

Narrativas con personajes singulares y un sentido del humor con mucha ironía. Este historia trata de destilar el comportamiento adictivo de fumar. Es como estar en una relación poco saludable, la atracción te atrae, aunque sabes que es malo para ti.

Utiliza un enfoque atractivo y fresco para contar historias, que sin duda resuenan en la audiencia, ya sean fumadores o no.

Este cortometraje se escribió inicialmente en un intento de explicar la fascinación para lo que puede considerarse como un hábito sombrío para un no fumador.

3.5.2 Elaboración del cortometraje

Un cortometraje es un género audiovisual que construye una historia en base a una idea ficticia, es decir un guión con duración de 1 a 15 minutos. El tratamiento que se le otorgue depende de la perspectiva del autor y de su intención.

El presente propuso realizar un cortometraje en el que notablemente se enfatice en el color, en tres áreas bien marcadas: pre producción, producción y post producción. En este se nota claramente un trabajo centrado en darle una justificación al uso del color, coherente y ligada a la narratividad.

3.5.3 Preproducción

Lo primero que se realizó en esta etapa fue la escritura de un guión que corresponde a una estructura clásica o aristotélica, que tiene un protagonista que lucha contra un antagonista en un entorno verosímil, que está causalmente relacionado y tiene un final cerrado irreversible.

Posterior a la escritura de guión, se realizó un guión de color que permitió definir la cromática del cortometraje de manera justificable.

Consecutivamente, se procedió a realizar un plan de rodaje y un cronograma acorde a la disponibilidad del crew.

Storyline

¿Alguna vez has tratado de dejar de fumar? ¿Pero luego no has podido resistirte a volver a esa relación tóxica pero tentadora nuevamente? Y otra vez. Y otra vez...

Sinopsis

Catarina (19) conoce a Ignacio (27) quien le enseña a fumar por primera vez y la lleva a iniciar extraña relación con el cigarro que pronto se convierte en una adicción.

Guión

ESC 1 EXT (ESTUDIO) / ESCENOGRAFÍA CALLE

CATARINA (26) FELIPE (28) esperan el bus en la parada.
Catarina sostiene un libro de sudoku y lápiz en sus manos, observa molesta a Felipe que está fumando y con gesto de molestia regresa su mirada hacia su sudoku y lo abre.

VOZ OFF

hijo de tu madre, fumando a lado mío

4,8,6,7

Catarina sostiene el libro de sudoku en sus manos

PASE DE HUMO

ESC 2 INT (ESTUDIO) / ESCENOGRAFÍA DISCOTECA

Catarina sostiene una botella y cédula (17).

IGNACIO (22) fuma y ofrece un cigarro a Catarina

VOZ OFF

ooooh... esa primera noche con Ignacio, yo de 17, el epítome de juventud

ESC 3 EXT (ESTUDIO) / ESCENOGRAFÍA EXTERIOR DE LICORERIA

Ignacio y Catarina se besan

VOZ OFF

Estaba fuera de mí, y él estaba sobre mí.
Clásico romance juvenil y todo lo que abarca.

Ignacio y Catarina fuman y exhalan el humo.

VOZ OFF

Para ser franca sabía muy bien.
Mientras Ignacio fuma, Catarina vomita, se limpia el vómito restante de su boca con la mano.

Catarina enciende un cigarro y fuma creyéndose sexy. Ignacio la mira extrañado.

VOZ OFF

Nada de esto importa. Las chispas volaban, pensé que me hacías lucir
taaaaaan cool. !Qué herramienta!

ESC 4 INT (CAJA DE FOTOS)

Catarina revisa fotos de ella e Ignacio con amigos fumando (varios ocasiones, fiestas, etc) se observa una foto de Catarina con disfraz vergonzoso abrazada de dos chicas que sostienen champagne en sus manos.

VOZ OFF

Encontré muchas fotos de nosotros, de esos primeros días. Fiestas,
borracheras, todo fuera de control

ESC 5 INT (CÓCTEL)

Catarina con una gran sonrisa, posa juntos a dos chicas que sostienen champagne en sus manos, la foto es tomada y las chicas se alejan de Catarina, regresan a verla de manera incómoda y se burlan entre dientes. Catarina saca de su bolsillo una caja de cigarros y se va del lugar caminando de lado mientras sostiene la caja de cigarros. Las chicas murmuran entre ellas burlándose.

VOZ OFF

Te convertiste en mi plan de escape. Mi despertar confiable

ESC 6 EXT / FONDO PLAYA

Catarina con gafas y ropa de playa fuma mientras sostiene un helado en su mano, inhala el humo de su cigarro, chupa el helado, le da tos y deja caer el helado, se agacha. Sale de cuadro.

VOZ OFF

De lo casual a lo comprometido, y en cualquier lugar
de repente, mi compañero favorito en casi todas las situaciones

ESC 8 EXT / RESTAURANT / CENA ROMÁNTICA

Ignacio y Catarina se abrazan, Catarina sostiene un ramo de flores en su mano y muestra un anillo.

VOZ OFF

ante cualquier frustración.

ESC 9 EXT / FONDO BODA

Catarina con vestido blanco y un ramo de flores (mismas que la anterior toma) espera sonriente y regresa a ver una cajetilla de cigarros (cigarros endiosados). Suelta el ramo de flores y se dirige de manera chistosa a los cigarros.

VOZ OFF

Acabamos de tener esa química. Era tu gusto, tu olor.
Viniste, mi cabeza giró. Te quería dentro de mí diez veces al día. Fuiste imprudente, me dejaste sin aliento
quería dentro de mí diez veces al día. Fuiste imprudente, me dejaste sin aliento.

VOZ OFF

La gente empezó a decir que era un comportamiento antisocial.

ESC 11 / ESCENOGRAFÍA RESTAURANT

Catarina e Ignacio con dos copas vino, Ignacio le habla a Catarina y ella solo observa.

VOZ OFF

No pude escabullirme. Eras todo en lo que podía pensar.

Corte en seco

Catarina con un cigarro en la boca, Ignacio expresa decepción.

VOZ OFF

No era nada saludable

ESC 12 / (MALETA DE VIAJE abierta)

En la maleta se ven ropa de vacaciones, gafas, cámara, etc y en una mano Catarina sostiene una caja de cigarros que saca de la maleta y la deja.

VOZ OFF

Tratamos de darnos nuestro espacio

ESC 13/ ESCENOGRAFÍA RESTAURANTE PARISINO

Ignacio y Catarina con tazas de café en sus mesas. Ignacio relajado respira el aire puro con sus ojos cerrados, bosteza. Catarina se muerde los dedos o uñas de ansiedad.

VOZ OFF

Todas esas vacaciones distanciados

Ignacio sigue con la misma postura y Catarina fuma con alivio.

VOZ OFF

Pero no hay escape sangriento. Siempre estás ahí, seductor, esperando.

ESC 14 / ESCENOGRAFÍA VENTANA DE EDIFICIO

Catarina fuma apoyada a la ventana del edificio, el cigarro se le cae.

VOZ OFF

Sé que me calmas, pero me estresas.

ESC 15/ PERIÓDICO

Plano de periódico en el que se ve una mujer cayendo del edificio con titular "Mujer cae del 10mo piso por salvar su cigarro"

VOZ OFF

Ya es suficiente.

Volvemos al plano anterior, rostro de Catarina resignada.

VOZ OFF

Tiempo fuera.

ESC 16 / TELEVISOR

Catarina enciende la tv y ve un hombre sentado con un vaso de alcohol y un cigarro en la mano, le guiña el ojo y fuma.

VOZ OFF

Entonces, ¿puedes dejar de aparecer en mi casa?

Se está poniendo raro. Solo sal de mi vida.

ESC 18 / ESCENOGRAFÍA DE RESTAURANT (MISMO DE ANTES)

Catarina sentada con una taza de café, libro de sudoku y lápiz en la mano, gestos de combatir ansiedad

VOZ OFF

Dame un poco de espacio para respirar. Estoy perfectamente bien sin ti.
Contenta con mi Sudoku. 7, 1, 2, 4

EFFECTO DE HUMO (MISMO QUE EL INICIO)

ESC 19 / ESCENOGRAFÍA PARADA DE BUS

REGRESAMOS AL PLANO DEL SUDOKU DEL INICIO

Catarina parada en la parada de bus sostiene su libro de sudoku y un lápiz en la mano. Hombre fuma a lado de ella, se acerca disimuladamente a oler el humo del cigarro, y regresa a su posición.

VOZ OFF

No, realmente estoy bien. Me estoy divirtiendo constructivamente,
mejorando mi mente.

EL AUTOBÚS LLEGA PASA EN 1ER PLANO

Catarina parada ve el cigarro del hombre en el suelo que todavía está humeando, se acerca disimuladamente y lo recoge del suelo, da una pitada profunda, mira fijamente el cigarro en sus manos, hace gesto de odio y lo arroja fuertemente al suelo. Se va

VOZ OFF

oh mira eso, oh qué idiota. Te dejó en el suelo. Oh dulce cigarrillo eres sublime. Pero esta es realmente la última vez.

3.5.4 Producción

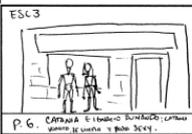
Una vez culminada la etapa anterior se dio inicio a la producción, etapa en la que se realizó el montaje de escenografía en set, ensayo con actores y el rodaje como tal. El haber realizado una propuesta estética tomando como referente a Wes Anderson y referentes pictóricos, cinematográficos, previa al rodaje del producto audiovisual, permitió tener una guía de respaldo para avanzar con claridad en el desarrollo del proyecto.

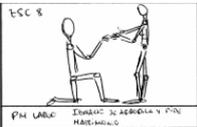
A continuación se presenta el plan de rodaje utilizado para la grabación del presente proyecto:

PLAN DE RODAJE SÁBADO

EN LOCACIÓN: 7:00 am
DIRECTORA: Antonella Gonzales
PRODUCCIÓN: Karla Acosta 0995421468

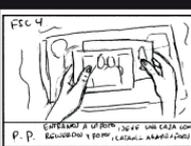
ESC #	T	PLANO	ESCENOGRAFÍA	UTILERÍA	VESTUARIO	ACTORES	DESCRIPCIÓN	HORA
1	T01	PG	P. C. CATARINA Y FELIPE ESPERAN EL BUS	Parada de bus	- 2 árboles falsos - poste de parada de bus - Libro de sudoku, lápiz - Cigarros - Asfalto falso de piso - Máquina de humo	Catarina (jean rojo, chompa mostaza, bufanda turquesa) Felipe (chaqueta café, jean azul, camiseta beige)	Catarina y Felipe esperan el bus, Ignacio fuma	8:00 - 9:00
19	T01	PG	PARADA DE BUS	Parada de bus	- 2 árboles falsos - poste de parada de bus - Libro de sudoku, lápiz - Cigarros - Asfalto falso de piso - Bus falso (cartón)	Catarina (jean rojo, chompa mostaza, bufanda turquesa) Felipe (chaqueta café, jean azul, camiseta beige)	Felipe fuma, Catarina ansiosa se acerca a oler el humo disimuladamente, el bus llega y se cruza frente a cámara, Felipe sale de cuadro, Catarina recoge el cigarro, fuma y lo lanza con fuerza al piso. Se va, queda cuadro solo con cigarro encendido.	9:00 - 10:00
1	T02	PP	P. P. CATARINA SOSTIENE SUDOKU	Parada de bus	- Libro de sudoku, lápiz - Asfalto falso de piso - Máquina de humo	Manos de Catarina	Manos de Catarina sostienen el libro de sudoku y un lápiz. Pase de humo	10:00 - 10:20
18	T02	PP	P. P. CATARINA SOSTIENE SUDOKU	Restaurant	- Libro de sudoku, lápiz - Mesa de restaurant - Máquina de humo	Manos de Catarina	Manos de Catarina sostienen el libro de sudoku y un lápiz. Pase de humo	10:20 - 10:40
ARMADO Y SETEO LUCES								10:40 - 11:15
2	T01	PP	P. DETALLE	Fiesta	- Máquina de humo - Botella - Cédula falsa - Luces de fiesta	Manos de Catarina	Manos de Catarina sostienen una botella y cédula falsa, se entra con humo a la toma.	11:15 - 12:30

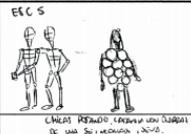
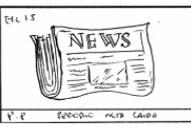
ESC #	T	PLANO	ESCENOGRAFÍA	UTILERÍA	VESTUARIO	ACTORES	DESCRIPCIÓN	HORA
2	T02	PM	P.M. CIGARRO	Fiesta	- Luces de fiesta - Cajetilla de cigarros	Ignacio (camiseta blanca, cadena)	Ignacio PM de Ignacio fumando mira a cámara coqueto	12:30 - 1:15
2	T03	PM	P. P. SOSTIENE CIGARRO	Fiesta	- Luces de fiesta - Cajetilla de cigarros	Ignacio (camiseta blanca, cadena)	PM de mano de Ignacio ofreciendo cigarro a Catarina	1:15 - 1:45
ALMUERZO Y SETEO DE LUCES ESC 3								1:45 - 2:45
3	T01	two shoot PM corto	P. P. TWO SHOT CATARINA E IGNACIO SE BESAN	Licorería	- Licorería - Botellas - Letrero neon "open" - Bolsas de basura	Ignacio (camiseta blanca, cadena) Catarina (Jean, blusa rosada)	Ignacio y Catarina se besan, Ignacio fuma Catarina lo observa	2:45 - 3:30
3	T02	PP	P. P. IGNACIO FUMA	Licorería	- Luces de referencia	Ignacio (camiseta blanca, cadena)	Ignacio fuma, mira a la cámara coqueto	3:30 - 4:00
3	T03	PP	P. P. CATARINA FUMA	Licorería	- Luces de referencia	Catarina (Jean, blusa rosada, cadena ying yang)	Catarina fuma mal fruncida y mira a la cámara creyéndose ruda.	4:00 - 4:30
3	T04	PG	P. G. CATARINA E IGNACIO EN LA LICORERIA (CANTASU YANING Y BUBBLE SHOT)	Licorería	- Licorería - Botellas - Letrero neon "open" - Bolsas de basura	Ignacio (camiseta blanca, cadena) Catarina (Jean, blusa rosada)	Catarina vomita, mientras Ignacio fuma. Catarina se limpia, saca un cigarro y encendedor, enciende el cigarro, fuma y hace un pose de sexy. Ignacio la mira extrañado.	4:30 - 5:30

ESC #.	T	PLANO	ESCENOGRAFÍA	UTILERÍA	VESTUARIO	ACTORES	DESCRIPCIÓN	HORA	
3	T05	PP	ESC 3 P.P. CATERINA CON SU CIGARRO ENCENDIÉNDOSE	Licorería	- Luces de referencia	Catarina (Jean, blusa rosada, cadena ying yang)	Catarina	Catarina con el maquillaje corrido y una mancha de vómito en su mejilla enciende el cigarro, fuma y se cree muy cool	5:30 - 6:00
SETEO DE LUCES ESC 8									
8	T01	PG	ESC 8 P.M. LAMBO: IGNACIO SE ARRODILLA Y PIDE MATRIMONIO A CATERINA	Restaurant (cena romántica)	- Mesa - Sillas - Lámpara - Copas - Plato de comida - Velas - Cofre de anillo	Ignacio (camisa celeste, pantalon café) Catarina (Vestido blanco)	Ignacio Catarina	Ignacio se arrodilla y pide matrimonio a Catarina	6:30 - 7:00
11	T01	PG	ESC 11 P.M. CATERINA E IGNACIO ESTÁN EN SU RESTAURANTE Y CATERINA LE REGALA SU CIGARRO APAGADO EN SU BOCA	Restaurant	- Mesa - Sillas - Lámpara - 2 vasos de agua	Ignacio (camisa vino, camiseta blanca) Catarina blusa blanca, chaqueta jean y jean rosa)	Ignacio Catarina	Catarina llega, se sienta Ignacio sentado regaña a Catarina, ella observa. zoom in a cabeza. Corte y Catarina con cigarro apagado en su boca Ignacio expresion de resignación	7:00 - 7:30
CAMBIO DE VESTUARIO CATERINA									
18	T01	PG	ESC 18 M.M. CATERINA ESTÁ EN SU RESTAURANTE Y SE MUEDE LAS UÑAS	Restaurant mismo que esc 11	- Mesa - Sillas - Lámpara - Taza de café - Lápiz - Libro de sudoku	Catarina (blusa turquesa)	Catarina	Catarina ansiosa, mueve el lapiz, se muerde las uñas, toma su libro de sudoku y lo abre.	7:45 - 8:15
13	T01	PG	ESC 13 M.M. CATERINA ESTÁ EN SU RESTAURANTE Y SE MUEDE LAS UÑAS	Restaurant	- Mesa, mantel rojo y blanco - Banca de parque - Arboles - 2 tazas rojas - Cenicero	Ignacio (camisa jean) Catarina (vestido viajero)	Ignacio Catarina	Catarina ansiosa, se muerde las uñas. Ignacio descansa Persona se cruza frente a cámara	8:15 - 9:00

EN LOCACIÓN: 7:00 am
 DIRECTORA: Antonella Gonzales
 PRODUCCIÓN: Karla Acosta 0995421468

PLAN DE RODAJE DOMINGO

ESC #	T	PLANO	ESCENOGRAFÍA	UTILERÍA	VESTUARIO	ACTORES	DESCRIPCIÓN	HORA
9	T01	PM CORTO	ESC 9 P.P. CATARINA ESPERA EN EL ALTAR	Boda - Arco de boda - Espigas - Columpio - Ramo de flores	Vestido blanco	Catarina	Catarina espera en el altar al novio, y sonríe muy alegre. Corre hacia el novio de manera chistosa	8:00 - 9:00
9	T01	PP	ESC 9 P.P. CATARINA ESPERA EN EL ALTAR	Boda - Espigas - Altar - Cajetilla de cigarrillos			Plano endiosado de cajetilla de cigarrillos	9:00 - 9:45
ARMADO Y SETEO DE LUCES (PLAYA) ESC 6								
6	T01	PG	ESC 6 C. CATARINA SE SIENTA EN LA SILLA DE PLAYA	Playa - Ramas de palmera - Silla de playa - Parasol - Cigarros - Helado - Gafas de sol	Terno de baño	Catarina	Catarina fuma en la playa chupa su helado, toce, se le cae el helado, se agacha, sale de cuadro	10:30 - 11:00
ARMADO Y SETEO DE LUCES (PARQUE) ESC 7								
7	T01	PM	ESC 7 C. CATARINA CORRE EN EL PARQUE	Parque - Arboles - Cigarros	Camiseta naranja deportiva	Catarina	Catarina entra a cuadro levantándose, corre mientras fuma, en dirección a la cámara	11:00 - 11:45
ARMADO Y SETEO DE LUCES (CAJA DE RECUERDOS) ESC 4								
4	T01	PP	ESC 4 P.P. MANOS REVISAN FOTOS EN UNA CAJA DE RECUERDOS	Caja de recuerdos - Fotos - cd - Cobjia		Manos de Catarina	Catarina revisa fotos de distintas farras con amigos, se detiene en una y entramos a la foto	12:15 - 1:00

ESC #	T	PLANO	ESCENOGRAFÍA	UTILERÍA	VESTUARIO	ACTORES	DESCRIPCIÓN	HORA
ALMUERZO Y ARMADO (COCTEL) ESC 5								
5	T01	PG	ESC 5 C. CATARINA Y CHICAS POSAN PARA FOTO	Coctel - Cortinas de serpentinas - Globos - Copas de champagne - Globos morados	Extras (vestido negro y cartera) Catarina (disfraz de uva)	Catarina extra 1 extra 2	Catarina y chicas posan para foto, cuando la foto es tomada chica 1 y 2 se regresan a ver, y murmuran sobre Catarina	2:30 - 3:00
SETEO LUCES ESC 17								
17	T01	PM	ESC 17 A. AMIGA OFRECE CIGARRILLO	Fondo sólido - Cajetilla de cigarrillos	Blusa cualquier color pastel	Amiga	Amiga ofrece un cigarrillo	3:00 - 3:15
ARMADO Y SETEO (MALETA DE VIAJE) ESC 12								
12	T01	PM	ESC 12 P.M. MANOS SACAN UNA CAJA DE CIGARRILLOS DE LA MALETA	Maleta de viaje - Maleta de viaje - Ropa - Cámara - Cobjia - Gafas - Cajetilla de cigarrillos		Manos de Catarina	En la maleta se ven prendas de vacaciones, etc y en una mano Catarina sostiene una caja de cigarrillos que saca de la maleta y la deja	4:45 - 5:15
ARMADO Y SETEO DE LUCES (PERIÓDICO) ESC 15								
15	T01	PP	ESC 15 P.P. PERIÓDICO CON NOTICIA	Periódico - Mesa - Periódico - Taza de café			Plano de periódico en el que se ve una mujer cayendo del edificio con titular "Mujer cae del 10mo piso por salvar su cigarrillo"	5:30 - 5:40
ARMADO Y SETEO DE LUCES (VENTANA DE EDIFICIO) ESC 14								
								5:40 - 6:00

ESC #	T	PLANO	ESCENOGRAFÍA	UTILERÍA	VESTUARIO	ACTORES	DESCRIPCIÓN	HORA	
14	T01	PM LARGO zoom out		Ventana de edificio	- Ventana - Mueble - Archivadores - Reloj de pared	Leva rosada, blusa blanca, pantalón negro	Catarina	Catarina fuma apoyada a la ventana del edificio, el cigarro se le cae, lo persigue con su mirada. Rostro de Catarina resignada	6:00 - 6:45
SETEO LUCES ESC 17								6:45 - 7:30	
16	T01	PG		Sala de tv	- Tv - Mueble de tv - Control Remoto - Cuadros - Florero	Jean zapatos rojos	Catarina	Vemos las piernas de Catarina, espera y apaga la tv	7:30 - 8:00

3.5.5 Postproducción

El montaje es el proceso que se utiliza para ordenar los planos y secuencias de una película, de forma que el espectador los vea tal y cómo quiere el director. La manera de colocar los diversos planos puede cambiar completamente el sentido, y por lo tanto el mensaje, de una película. En el montaje se hace casi toda la película. Se cambian secuencias, se suprime lo que no gusta, se añade o se acorta el ritmo. Se empalman, según el orden del guión, los fragmentos que han constituido una filmación, ya que normalmente se filma en el orden que marcan las circunstancias de dirección y producción o las debidas a la disponibilidad de los actores y a causas climatológicas o de estación. Se seleccionan, entre los diferentes fragmentos de cada toma procedentes del laboratorio, los que se consideran mejores. El trabajo se efectúa en una mesa de montaje provista de una moviola.

Propuesta de montaje

Con lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta los diferentes tipos de montaje como:

Montaje narrativo: Cuenta los hechos. Ya sea cronológicamente o mezclándolo con saltos al futuro o al pasado.

Montaje expresivo: Cuando marca el ritmo de la acción, rápido en las aventuras y en la acción, lento en el drama y en el suspense.

Montaje ideológico: Cuando quiere utilizar las emociones, basándose en símbolos, gestos, etc.

Montaje creativo: Es la operación de ordenar sin tener en cuenta una determinada cronología, sino como recurso cinematográfico, previamente expresado en el guión o como una operación totalmente nueva, que tratará de dar coherencia, ritmo, acción y belleza a la obra fílmica.

Montaje poético: Cuando se realiza como una verdadera obra poética, causando reacciones en el espectador. Posee intención expresiva, según el cual los fragmentos se combinan de modo que la atención del espectador responda a las intenciones del realizador. Así, puede suceder que determinada escena no sea presentada entera y de una sola vez, sino alternada con otra, estableciéndose entre ambas un montaje en paralelo que puede intensificar las emociones. En otros casos, en vez de presentar en orden riguroso una cronología de los hechos mostrados, el cineasta utiliza los flash-back, o vuelta atrás, y los flash-forward, o saltos hacia adelante. (presentarhoy.doc)

Dentro del cortometraje se utilizara el montaje Ideológico, siendo el color uno de los principales factores influyentes dentro del mismo.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

La información y datos analizados en este capítulo fueron obtenidos mediante la realización de entrevistas a profesionales, encuestas a los estudiantes de la carrera de Comunicación y Producción en Artes Audiovisuales de la Universidad Iberoamericana del Ecuador, la revisión de los productos audiovisuales finales de los estudiantes graduados de la carrera y un cortometraje enfatizado en el manejo de color como elemento narrativo, resultado de la presente investigación.

La finalidad de este proyecto de titulación consistió en reconocer y dar mejor tratamiento a la utilización del color en el medio audiovisual, en la medida que se enfaticen y conozcan las cualidades, técnicas y estrategias del color, así como su capacidad expresiva. (eprints.ucm.es)

Este capítulo demostró la importancia del buen uso del color, según el criterio propio del autor, expertos en el área audiovisual y alumnos de producción audiovisual; así como también recopiló información verídica que demuestre que la cromática es un lenguaje eficaz en la producción audiovisual.

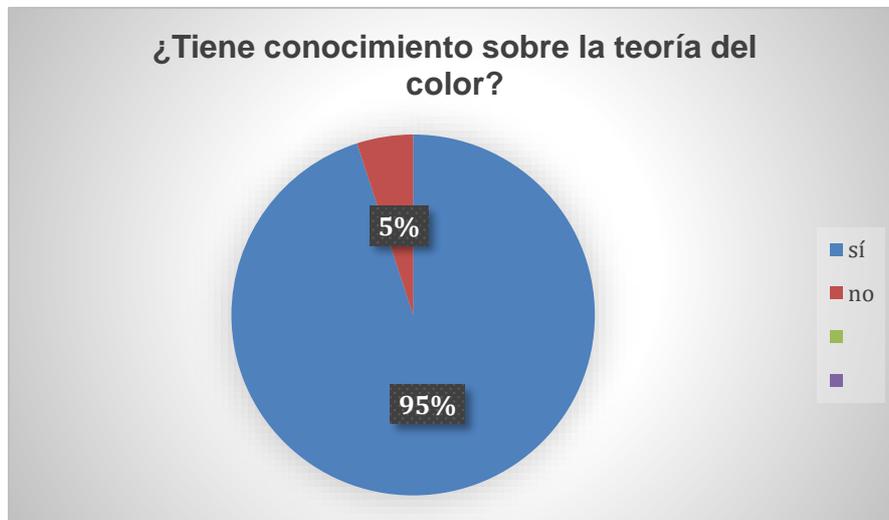
El análisis cualitativo permitió, a través de los instrumentos aplicados obtener resultados favorables y medibles cualitativamente para el investigador, con lo que se logró obtener bastante información que aportó al trabajo.

Toda información analizada e interpretada que a continuación se detalla, es de total responsabilidad del autor de la investigación. Los datos arrojados y presentados, atravesaron por la postura, conocimiento y visión que el autor tiene sobre el tema. A lo largo de este análisis se afianzó la premisa de que el color se encuentra presente de manera activa en la vida del ser humano, formando parte de todo su entorno y el deseo por entenderlo corresponde a una necesidad humana ya que ninguna composición es al azar: ni fotográfica, ni pictórica, ni audiovisual.

4.1 Resultados de aplicación de la encuesta

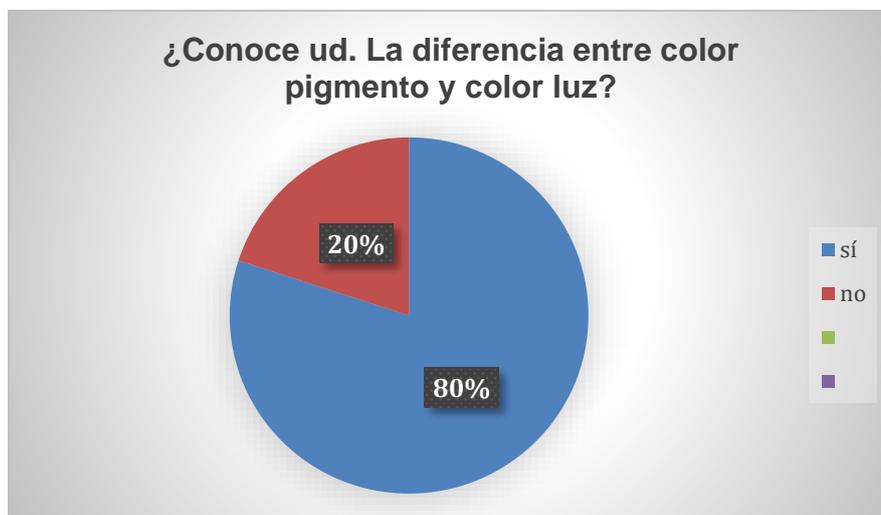
La estructura de la encuesta estuvo conformada por preguntas abiertas y cerradas que permitieron evidenciar el resultado en porcentajes. Como lo detallado y a continuación.

1.- ¿Tiene conocimiento sobre la teoría del color?

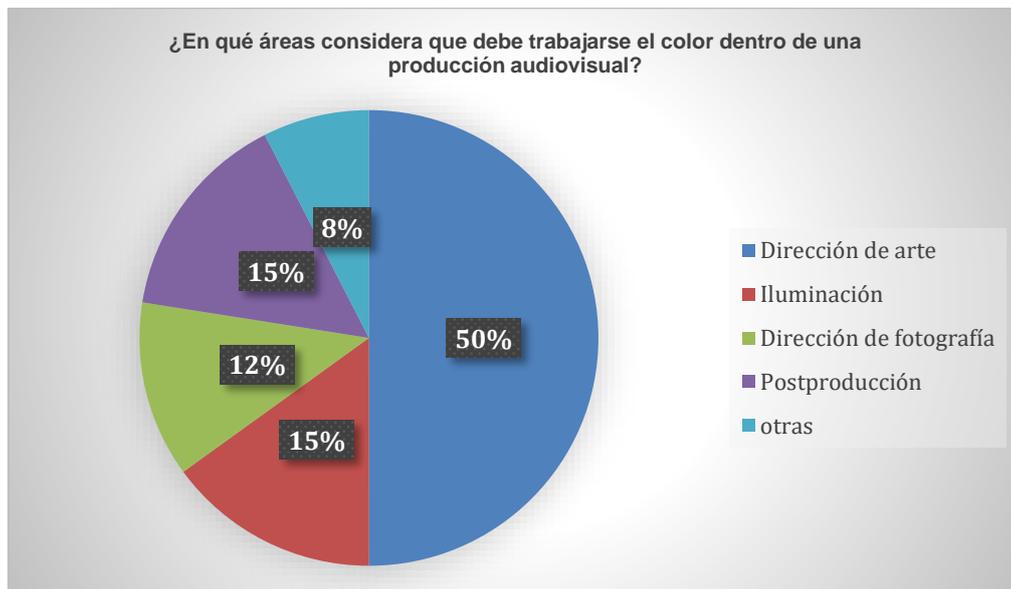
El 95% de estudiantes encuestados afirma tener conocimiento sobre la teoría del color mientras que el 5% no tiene conocimiento sobre la teoría del color.

2.- ¿Conoce Ud. La diferencia entre: color pigmento y color luz? Explique

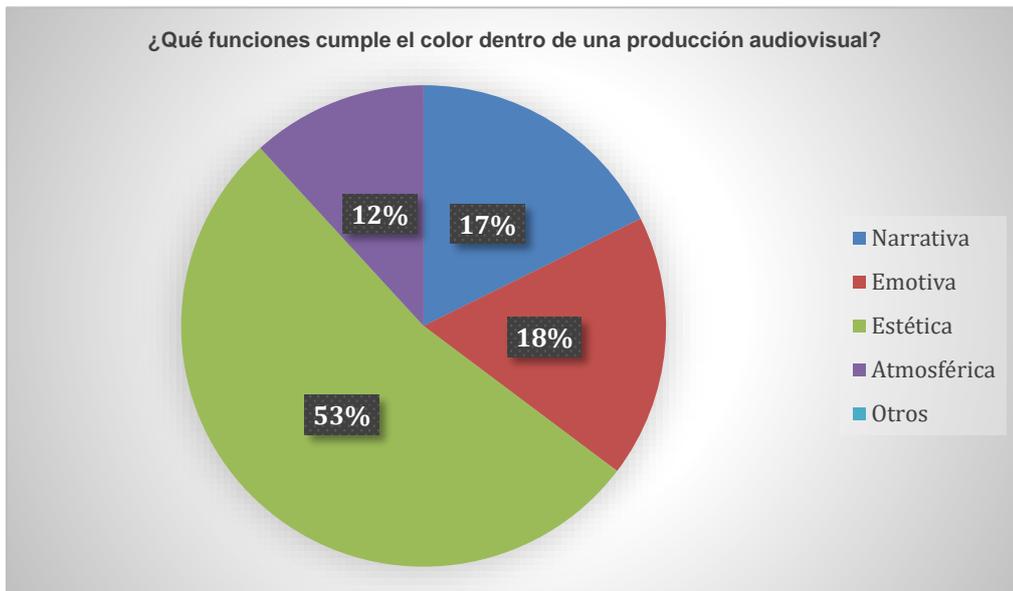
Al analizar las respuestas de los estudiantes se pudo notar que el 80% acertó en su respuesta pero un porcentaje minoritario del 20% realmente desconocía la diferencia entre estos dos.

3.- ¿En qué áreas consideras que debe trabajarse el color dentro una producción audiovisual?

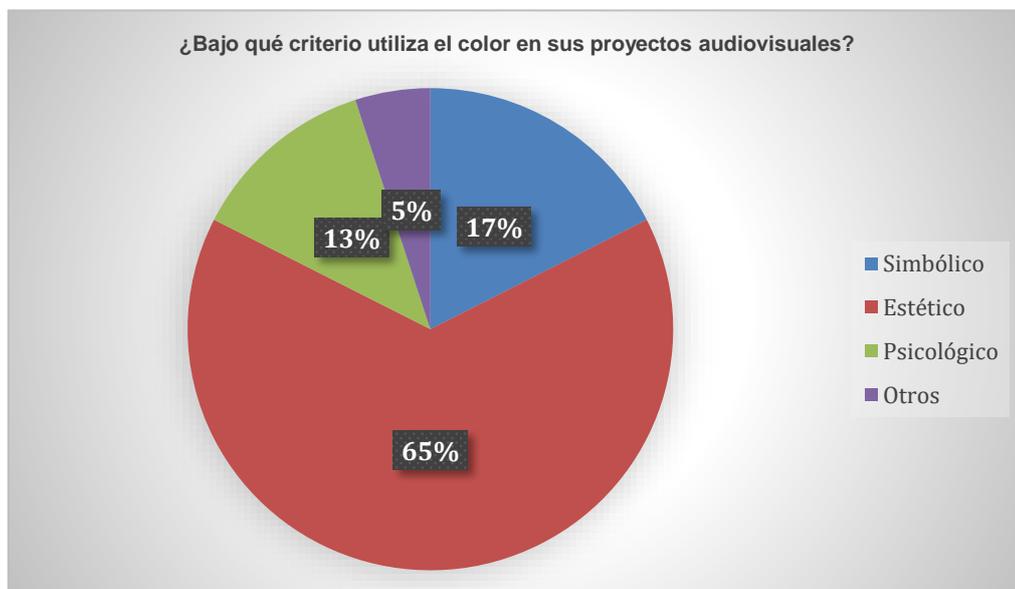
Esta respuesta permitió detectar uno de los grandes errores a la hora de trabajar con el color, puesto que el 50% piensa que la planificación y aplicación cromática se centra mayormente en la dirección de arte, sin embargo el color debe ser tratado en cada una de las áreas de la producción audiovisual y en cada etapa, ya sea pre producción, producción y post-producción.

4.- ¿Qué funciones cumple el color dentro de una producción audiovisual?

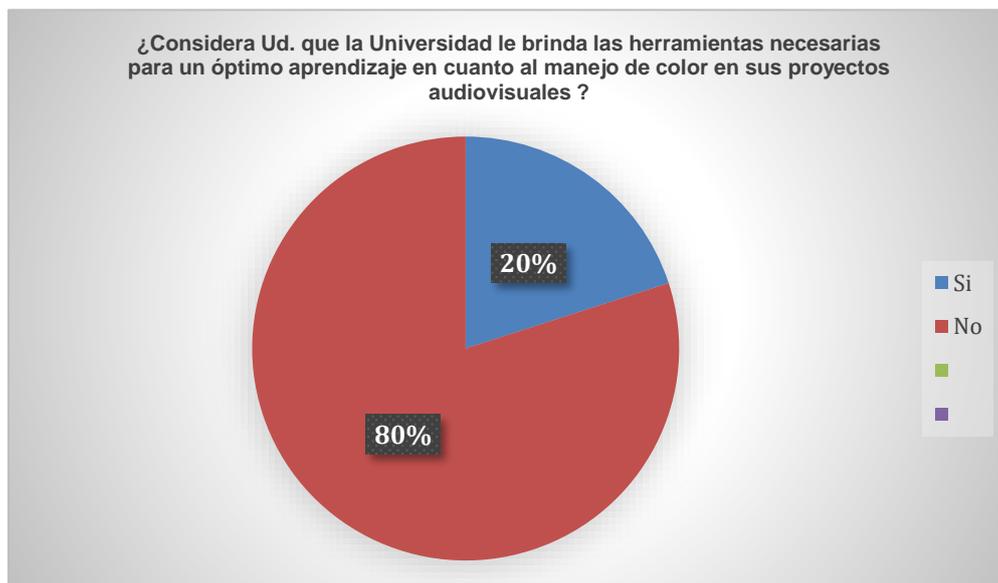
El 53% de estudiantes coincidió en que el color cumple una función estética, y el 47% difiere entre función narrativa, emotiva, atmosférica entre otros, pero en realidad el color cumple cada una de estas funciones y más, es un transmisor de sensaciones, emociones y crea diferentes lenguajes.

5.- ¿Bajo qué criterio utiliza el color en sus proyectos audiovisuales?

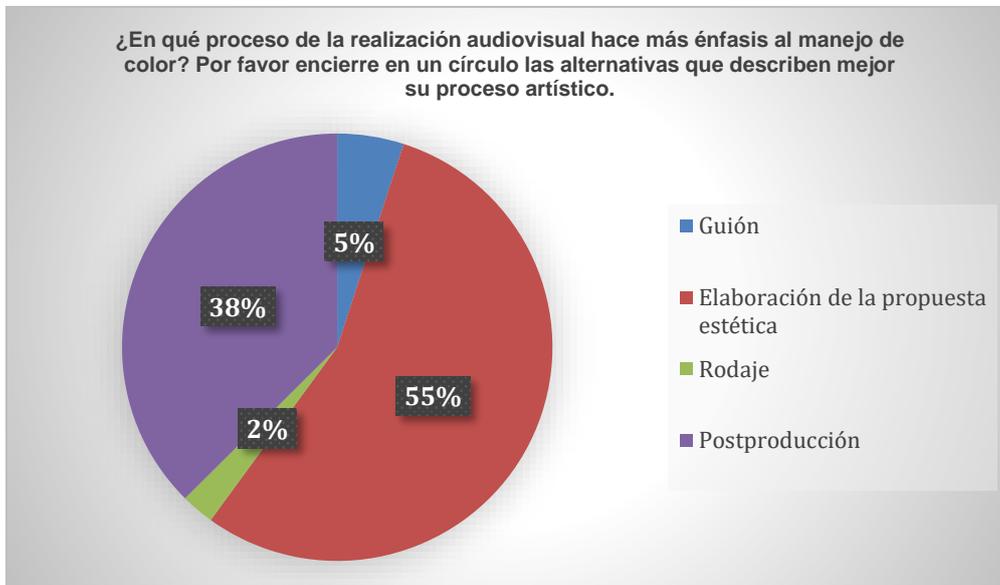
En esta respuesta nuevamente se cae en el criterio de utilizar el color mayormente como un elemento estético, dejando de lado el potencial alcance del color para contar la historia.

6.- ¿Considera Ud. que la Universidad le brinda las herramientas necesarias para un óptimo aprendizaje en cuanto al manejo de color en sus proyectos audiovisuales?

En esta respuesta se puede evidenciar que el 80% de estudiantes no consideran que la Universidad les brinda las herramientas necesarias para saber cómo aplicar el color en sus trabajos, lo cual es fundamental para la realización de proyectos audiovisuales

7.- ¿En qué proceso de la realización audiovisual hace más énfasis a la planificación cromática? Por favor encierre en un círculo las alternativas que describen mejor su proceso artístico.

El 55% da más énfasis al color al momento de elaborar la propuesta estética, el 38% en la postproducción, el 5% al momento de elaborar el guion y el 2% lo aplica en el rodaje, esta respuesta denota que más de la mitad de los estudiantes encuestados tiene claro que el manejo de color que se le dará al proyecto debe manejarse desde la propuesta estética pero también debería plantearse desde el guion.

4.2 Funciones del color

Al analizar las funciones del color se manifestó que el mundo en el que vivimos está rodeado de colores, convivimos a diario con ellos y los relacionamos con nuestro entorno. No simplemente como adorno o algo estético porque su capacidad va más allá de lo agradable a la vista y en su lugar demuestra una potente y firme capacidad comunicativa, incluso comparable a las palabras.

El color es un evocador de sensaciones que pueden traer a nuestra mente vivencias o recuerdos que nos hagan sentir diversos efectos, ya sean físicos, fisiológicos o psicológicos, correspondiendo de esa manera a un poder simbólico también.

En sí, el color es un componente poderoso y, por ello, es utilizado con cuidado y minuciosidad en el mundo audiovisual, así como en la mayoría de las manifestaciones artísticas.

Expertos comentaron lo que a continuación se detalla.

Pinto (2018) Directora de arte comentó: El color transmite mucho y para entender sus funciones hay que conocer sus propiedades, como: el matiz, la saturación y el brillo, que son los responsables de cambiar por completo el aspecto de un color y, con ello también pueden cambiar la lectura.

Este posee ciertas cualidades que se asocian a la sensación térmica, al ser representadas en una gama cálida o fría. Cada una de esas gamas produce diferentes reacciones en el espectador; la cálida tiene un efecto alegre, estimulantes, puede representar vitalidad, pasión, diversión o intensidad en todos sus aspectos; en su lugar la gama fría en su mayoría representa elegancia, serenidad, pasividad y cautela, se podría decir que nos lleva a la reflexión.

Pero los colores casi nunca van solos o raramente lo hacen, se relacionan entre ellos, generando vínculos que afectan en los colores de manera individual. El color tiene dos funciones destacables: la emocional, que tiene que ver con lo afectivo que experimentamos como aquellos cambios fisiológicos, endocrinos de origen innato, el despertar de emociones y lo que sale del alma; por otro lado está la función comunicativa, que tiene relación con el diseño y la narración, que está siempre en búsqueda de comunicar, reforzar una idea o contar.

Salguero (2018) Modelador y animador 3D manifestó que en el audiovisual, específicamente, los colores de los objetos que se ven en escena y el de las atmósferas, se clasifican y analizan según el uso que el director de arte o de fotografía quieran darles, partiendo de las necesidades del guión. El planteamiento estético de un audiovisual siempre debe aportar información a las personas que lo ven, es por eso que se opta por determinados colores que deben cumplir una

función, ya sea histórica, simbólica, psicológica o narrativa, de esta manera el análisis y utilización del color permite ir más allá de simplemente lo estético, para que se vea “bonito” en pantalla, sino, al contrario, será de apoyo al relato.

Por su parte los estudiantes en su mayoría dijeron que las funciones que el color cumple son: estéticas y emotivas, que deben ser trabajadas en el área de dirección de arte, y postproducción.

De esta manera dejan de lado las otras funciones que tiene el color, y demuestran que hay criterios que aún les falta conocer a cerca de la cromática y de cómo deben usarla a su favor en sus trabajos.

Cada color tiene su propia característica y cumple varias funciones de acuerdo a lo que se desea transmitir, y es necesario que se conozca cada una de ellas para favorecer al audiovisual en la mayor medida que este requiera, y potenciar aún más el mensaje y la visión que el director tiene sobre ella, y lograr de esa manera una conexión extra con el espectador.

4.2.1 Función narrativa del color

Mediante la observación de los productos audiovisuales, entrevistas realizadas a profesionales y encuestas a los estudiantes de la carrera, se pudo corroborar que el color está repleto de información y es una de las experiencias visuales de gran impacto que todos tenemos en común, lo que permite comunicar a través de él, y eso lo convierte en un elemento narrativo, que ayuda transmitir la intención o mensaje que viene por parte del realizador.

Los colores no narran como lo hace un guion, pero sí tienen la capacidad de guiar al espectador por el camino que desea el director, para que puedan profundizar en la historia y en los personajes.

Llerena (2018) Directora de cine, expresó que la función comunicativa y narrativa del color tiene que ver con el poder que este tiene para atraer la atención del espectador, debido a la gran fuerza y eficacia que tiene para guiar la atención,

porque es una herramienta que permite describir objetos, superficies, atmósferas, texturas, psicología de personajes, simbolismo de la obra. El color es, por tanto, información que va de la mano con la narración.

Cuando se preguntó a los estudiantes de la carrera a cerca de la narratividad cromática, 8 de 40 estudiantes encuestados, argumentaron que es necesario darle un simbolismo a cada color dentro del plano escénico para que cumpla la función de “contar” la historia y que aunque no seamos conscientes de ello, el color influye en nosotros como espectadores a la hora de posicionarnos emocionalmente con un personaje o una situación determinada.

Diez de ellos comentaron que el color no puede contar ninguna historia y que sirve únicamente como un potenciador estético, para hacer más atractiva la imagen, 12 respondieron que los colores cumplen una función narrativa cuando se asocian a las emociones de la historia y 3 de ellos respondieron que no tenían conocimiento acerca de la narratividad del color. Un alto porcentaje de los estudiantes encuestados tiene dificultad para describir lo que significa y cómo debe usarse la narrativa cromática.

Esta respuesta demostró que es necesario reforzar en este aspecto que es de suma importancia para todo realizador audiovisual por el potencial alcance que tiene el color para transmitir el mensaje que se desea de la obra.

Sobre esta categoría se pudo decir que la narratividad cromática hace referencia al relato audiovisual, lugar donde se encuentran diferentes disciplinas y donde las palabras se transforman en imágenes. Esas imágenes tienen un significado que se ve y que se va descubriendo gracias a las guías que da el director al combinar el sonido, las palabras, las formas, los colores y personajes que se mueven en un espacio determinado. Todo ello entrega información y convierte, si se sabe entender y unir los elementos, en un espectador más consciente de lo que se está viendo.

4.2.2 Expresividad y emotividad del color

Pinto (2018) Directora de Arte: La función e importancia del color en el audiovisual radica en dar fuerza a la imagen para expresarla. Es uno de los elementos más subjetivos que se tiene, ya que la percepción de este es la parte más simple y emotiva del proceso visual. El color cuenta con un gran poder de atracción, pero también de rechazo. Todo depende del uso que se le de, como el generar sensaciones y emociones. El color puede comunicar y también puede hacernos sentir. Es por eso que se le da importancia al análisis del uso del color en la preproducción de la obra audiovisual, para que la función del color sea la correcta y la deseada.

2 de 40 estudiantes encuestados coincidieron en que el color tiene un gran valor expresivo por lo cual representa un medio de expresión y es un conductor de sensaciones, emociones, sentimientos y deseos.

Andrés Aguilar (2018) productor audiovisual:

“Cada color produce una emoción distinta que predispone el cuerpo y la psiquis hacia un tipo de actividad determinado. Los colores tienen esa maravillosa capacidad que hace reaccionar el sistema límbico, desde que el ojo los capta”

Los elementos que componen la imagen, ya sea de forma individual o en conjunto, van a la memoria emotiva o afectiva del receptor. Por ello, esta función tiene que ver con el arte, medio de expresión y comunicación que permite dar rienda suelta a la necesidad de exteriorizar deseos, emociones, miedos, pensamientos, entre otros, en fin: es el motor de la creación

4.2.3 Función simbólica del color

Salguero (2018):

“Toda percepción del color es una ilusión óptica e idealizada, es decir, no vemos los colores como son, los vemos modificados por la luz que cae sobre ellos y los elementos que le rodean, de esa forma dos colores distintos pueden llegar a parecer iguales y dos colores iguales pueden llegar a parecer muy diferentes. El saber utilizar el color y la relación que existe entre ellos, permite que tengan nuevas identidades, que pueden ser percibidas de diferentes maneras por cada persona y a veces creemos que todos percibimos lo mismo, pero no sabemos en realidad cual es la lectura que le da el otro.”

De las circunstancias de cada individuo depende la concepción que éste tiene del significado de los colores.

Llerena (2018) dio un ejemplo al respecto:

“Por ejemplo, para una persona que ha vivido en la cultura Alemana, el color rojo puede tener un significado más potente, por razones históricas, que para una persona que ha vivido en una cultura distinta. (...) las concepciones simbólicas sobre el color ha cambiado conforme hemos ido avanzando en la historia, pero también en cada momento histórico las interpretaciones son diversas, dependiendo el contexto social cultural. El simbolismo es subjetivo y variable, una cosa puede convertirse fácilmente en otra, el contexto y la carga interpretativa de cada persona puede variar el significado del color. Cada quien relaciona los colores con cosas que ha vivido, y que no tienen que ver con la cultura sino con la experiencia personal..”

Por otro lado Pinto opinó que la función simbólica tiene relación con la expresiva y se ha dado desde los inicios de la historia hasta la actualidad. En todos los lugares del mundo el hombre ha otorgado ciertos significados a los colores, y estos se ven matizados según el lugar y otros factores, tales como la raza o la cultura, adquiriendo diferentes significados. Hablar del simbolismo del color es hacerlo de un medio de expresión, donde desde la iconicidad se le otorga una connotación, que es el lenguaje de los colores, donde juegan un gran papel los factores psíquicos del observador. Por ejemplo, en la cultura occidental, el blanco es el fondo universal, genera una impresión luminosa de infinito y es la paz, a diferencia del negro, símbolo del misterio que guarda relación con lo impuro y con la elegancia, si se le otorga la brillantez. El gris, que se encuentra en el medio, simboliza la

indecisión, la duda y la melancolía En cuanto a los colores puros, el amarillo es el de mayor luminosidad y calidez. Tiene relación con la animación, la jovialidad, el afecto y la excitación de la alegría. Es un color impulsivo. El azul se relaciona con el frío, la melancolía y la inmaterialidad. El rojo, que es el color de la vitalidad, de la sangre, pasión, fuerza, desde la sensualidad, es el color de mayor agresividad. Los colores secundarios, el violeta, es el color de la templanza, de la reflexión, siendo el de mayor misticismo; el verde es un color tranquilo, tiene que ver con la vegetación y, por tanto, con la naturaleza y con la esperanza, y el naranja, que tiene que ver con la energía, la creatividad, la juventud, de la diversión y la sociabilidad. Estos colores varían su valor simbólico en relación a la cultura. El simbolismo conlleva un fuerte poder evocador y tiene relación directa con las características a nivel macro, de cada cultura, y a nivel micro, con las preferencias del espectador. La primera se puede controlar y utilizar, en la segunda es casi imposible, por lo que el director o creador de la visualidad deberá trabajar con asociaciones.

Aguilar:

“El color simbólico se establece una relación entre las emociones y los colores asociados a ciertos estados. A nivel general, se refiere a ciertas simbologías típicas, como: salmón pálido como significado del amor incondicional; amarillo o dorado para sabiduría; verde pálido como hermandad y unidad; turquesa para claridad de pensamiento; lavanda para altos ideales y devoción religiosa; rojo como amor, pasión y sangre”

La percepción y la recepción semiótica del color juegan un rol crucial en el desarrollo de las producciones audiovisuales. Están integradas por lo auditivo con lo visual y a partir de esta unión se producen nuevas realidades o lenguajes. Percibimos al mismo tiempo la imagen y el sonido, potenciando nuevas realidades sensoriales que pueden ser armónicas, cuando a cada sonido le corresponde una imagen, y complementarias, cuando se apoyan y potencian, de esta forma, lo que no aporta lo visual lo hace lo auditivo, reforzando la imagen en su totalidad. Esta forma de comunicación permite recordar mejor una imagen con un determinado color, que está reforzada con una música adecuada, que hará que permitirá recordar con más facilidad la escena.

4.3 Aplicación de color en el audiovisual

Las profesionales, con años de trayectoria en el mundo del cine y publicidad expresan que en toda obra audiovisual debería estipularse un arduo trabajo en la preproducción y la planificación cromática que permita que todo elemento y color ubicado en el espacio escénico tenga una justificación y un motivo que debe estar “reglado” para apoyar el relato. Este minucioso trabajo de preparación debe servir al creador o a los departamentos técnicos que trabajan con la visualidad, como son: dirección de fotografía, dirección de arte, diseño de vestuario y maquillaje/peluquería, reforzar la narrativa.

Marcia pinto afirmó:

“conocer las reglas sirve al público para que obtenga toda la información necesaria. Aprender a leer y sentir el color permitirá que los espectadores sean más conscientes de lo que ven en el audiovisual y que los creadores sean capaces de entregar mayor cantidad de información, en beneficio de su obra, todo ello, gracias a un uso adecuado del color y de la luz como recurso expresivo”

Se necesita crear un centro de atención es donde se fija la mirada en un primer momento, producto de una determinada acción, color, punto de luz, cualquier elemento que lo haga destacar sobre los otros, a partir de este “centro” se recorrerá el resto del cuadro, este se da en la mayoría de las veces por el color del vestuario de los personajes o por las atmosferas que se generan, entendiéndose por esta última los puntos de luz que atrapan la mirada.

Por otro lado los estudiantes de la carrera de producción audiovisual en su mayoría afirman que el color lo trabajan en post producción y su aplicación parte ahí.

Andrés Aguilar (2018) productor audiovisual y generalista 3D dijo literalmente:

“Comunicar bien el color, es saber utilizar el adecuado para generar una emoción y sensación en el receptor. Que los colores comunican, no cabe duda de ello, lo importante es conocer y entender su lenguaje, para poder hacer un uso real de sus posibilidades.”

4. 3.1 El color en la puesta en escena

Mediante las entrevistas obtenidas con Llerena, Pinto y Salguero se manifestó que en cada puesta en escena el color está tratado de diferentes formas, ya sea pictórica, histórica, psicológica, simbólica o combinando más de una. Los colores adquieren un significado, un símbolo y entregan referentes específicos. Es decir, sitúan geográfica o históricamente, a la vez que transmiten unos sentimientos y hasta producen determinadas sensaciones en el espectador, generando sinestesia. Los colores, hablan de lugares, de personajes, de situaciones y de la interacción entre ellos.

La distribución de los colores en la puesta en escena es igual que escribir una partitura que indica cómo debe interpretarse una composición musical. Los colores ubicados en un espacio indican cómo debe “leerse” e interpretarse lo que está aconteciendo en ese momento. El cuadro siempre entrega muchísima más información que la que vemos a simple vista y la obligación del espectador es reconocerla, así como del creador entregarla. (eprints.ucm.es)

El color ayuda a “leer” su momento histórico, a través de las gamas cromáticas que se presentan en los decorados, así como la atmósfera que se respira y envuelve tanto a los personajes, como a los objetos. Todo ello permite al espectador situarla inmediatamente, producto de las referencias que se tiene de esos años producto de las imágenes e información que tenemos de esa época. Para ello, hace falta conocimiento tanto por parte del creador para trasladarlas a su obra audiovisual, como para el espectador para poder entender lo que está mirando. Y es que a mayor experiencia visual pasada, se conseguirá mayor información visual de la obra audiovisual.

Pinto (2018) La puesta en escena corresponde a la visualización de las palabras del guión, y que está matizada por el estilo que el director desea el director. Este es siempre asesorado por el diseñador de producción o director de arte y el director de fotografía, principalmente, aunque todos los departamentos participan en mayor o menor medida. Los escenarios, que son los decorados, tienen que ser vestidos y

ambientados con los objetos son necesarios para que se desarrolle la acción, así como los personajes deben estar vestidos y caracterizados con la finalidad última de la verosimilitud. Estamos hablando, entonces, de la ubicación de los elementos que se sitúan de una forma adecuada, según las necesidades del guión, para que el director pueda posteriormente rodarlos o grabarlos, cuidando tanto el aspecto visual como el de acting y el técnico.

Un color es el que es por su relación con entorno más cercano, los colores de los elementos que se encuentran en la puesta en escena variarán según sean los colores que están alrededor, con esto se quiere decir que la distribución del color debe ser armónica y debe encajar con los demás colores que se encuentran presentes. (eprints.ucm.es)

Se logra cuando todos los colores utilizados en la puesta en escena (props, vestuario, maquillaje, tonalidad, luz) producen una sensación agradable a la vista que transmite equilibrio y compensación con lo que se quiere transmitir.

Por su lado los estudiantes encuestados de la Unibe, en su mayoría compartieron la idea de que el color en la puesta en escena debe ser usado de manera atmosférica para recrear ambientes y de manera estética para crear un balance visual.

Aguilar (2018):

“la puesta en escena es una escenificación de la cámara y constituye el elemento principal que es recordado después de ver el audiovisual. Los vestuarios, actuaciones y locaciones, entre otros, Son capaces de llamar la atención y ser recordados con mayor facilidad de lo que se atiende a los movimientos de cámara o los tipos de toma. Es por ello que este recurso y la Buena utilización que se haga de él llega a hacer del film algo memorable que, además, se encarga de dar a la escena el toque de realidad necesario para que la historia sea creíble”.

Marcia Pinto en su experiencia de directora de arte nos detalla que el color en la puesta en escena depende de varios factores, como del color del objeto, que es el color pigmento, y de las cualidades de la iluminación que lo envuelven. Por lo tanto, si el elemento está iluminado por luz natural, será diferente a si lo está por la artificial o si la luz es coloreada o blanca. Como no se puede analizar un color solo, también influyen los colores de los objetos que lo rodean, así como el tono del fondo del

espacio donde se desarrolla la acción, las texturas, los fenómenos de contraste, la música que montaje, entre otros. La forma más común de trabajar el color en las producciones audiovisuales es a través de una gama donde predominan los neutros, colocando uno o dos colores llamativos para que el espectador fije su mirada y centre la atención en ellos.

Los personajes pueden tener uno o varios colores que les caracterizan y que cedan información sobre ellos. Asimismo, la utilería o atrezzo de personajes permiten reforzar el acting, pues juegan otros elementos y generan un mayor ritmo visual. De esta manera, así un móvil, un esfero, una pipa, un cuaderno, unas gafas o cualquier otro “objetos personal”, reafirma ciertos rasgos característicos o el leitmotiv (motivo central recurrente en la narración). Este actúa de manera simbólica o representa la esencia de la historia que se cuenta. Asimismo, el vestuario y el maquillaje/peluquería de los personajes son elementos importantes en la puesta en escena, pues fortalecen la apariencia de los actores hasta cambiar su aspecto. Es como dejar salir “otro yo” que tenían guardado, lo que se logra gracias a todos los departamentos que trabajan en la obra audiovisual, más aún los que elaboran la visualidad y que permiten trabajar el color desde diversos ángulos. Gracias a ello se obtiene realismo, se sitúa el personaje en un lugar y un tiempo, se generan atmósferas y se regalan sensaciones al espectador.

Las puestas en escena pueden ser:

Realistas, si se trabaja con la naturalidad de los espacios y de elementos. Efectistas cuando se utilizan grandes montajes, Ambas pueden tener una dominante psicológica de la acción y ser intimistas, reflejando el mundo interior del personaje. Lo importante es la coherencia de la visualidad con la historia que se está narrando. También seis de cuarenta alumnos encuestados, afirmaron que cada frame como la unidad básica de la obra audiovisual, produce determinadas sensaciones y emociones en las que juegan el color de los decorados, de los objetos, la atmósfera que llena el espacio, la posición de los personajes, el acting, el vestuario y la caracterización de esa suma de elementos es la que generan sensaciones y emociones en el espectador, recordando que estas se dan a nivel general por

matizados por la cultura o lugar geográfico e individuales que son sus propias experiencias y recuerdos.

Es muy importante conocer los colores y tonalidades que se utilizan en un contexto audiovisual, ya que por medio de este nos permite comunicar y desarrollar la historia y transmitir el mensaje deseado, debido a esto también se debe cuidar la morfología de las atmósferas y escenografías.

En resumen, el color se debe desarrollar en función de lo que se quiere comunicar o para entregar mayor información de la que se ve a simple. Por ello, se debe poner cuidado en la visibilidad y legibilidad del color, de modo que esta función se realice correctamente, es decir, que permita ver y entender gracias a las armonías o los esquemas de contraste o la utilización de determinadas paletas cromáticas. El contraste jugará un rol fundamental para que los objetos se destaquen, donde también juega la apariencia de su tamaño, posición o distancia que, junto con la saturación, luminosidad, extensión o cantidad de color son importantes. Así, para obtener una buena imagen visual se debe lograr que las combinaciones de color, figuras y fondo contrasten lo suficiente. Todos estos elementos permitirán que la puesta en escena se logre de manera exitosa.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Mediante la realización de esta investigación fue posible responder a la problemática planteada sobre la posibilidad de utilizar el color como elemento narrativo, al recolectar información sobre las diversas investigaciones sobre el color realizadas por teóricos de distintos áreas del conocimiento y los enfoques y aportes que estos hicieron acerca del tema.

El estudio permitió corroborar el significado del color como recurso a la hora de construir un relato, pues se manifiesta como parte de la comunicación no verbal, logrando transmitir por su propia cuenta un sinfín de emociones al conocer los diversos significados que puede tener, ya sean universales o propios de una cultura particular, haciendo posible jugar creando nuevas connotaciones que se le atribuyan en relación al universo en el que se sitúa el relato audiovisual. Aportando de esta manera un valor agregado a la narración, creando una mayor profundidad en la historia una vez que el espectador comprende el código bajo el cual fue concebido.

El análisis de los productos audiovisuales de los estudiantes de la carrera de comunicación y producción audiovisual de la Unibe permitió tener una visión de cómo se está manejando el color dentro de la escuela y ayudó a determinar que:

- El color no siempre es tratado intencionalmente en las producciones que los estudiantes realizan.
- Pocos estudiantes tienen conciencia del manejo del color a la hora de construir toda la dramaturgia; sin embargo para otros el color resulta indiferente al simplemente mostrarlo sin ningún tipo de tratamiento.

- La paleta cromática de los espacios, vestuario, iluminación y decorados constituye un recurso narrativo importante.

Partiendo de las debilidades que se encontraron al analizar los trabajos audiovisuales de los estudiantes y las encuestas que se les hizo, se pudo enfatizar en ciertos aspectos a la hora de aplicar el color en el cortometraje realizado como parte de la investigación.

Como parte de ese énfasis se buscó utilizar el color para exteriorizar la psicología del personaje y la evolución que este tiene, haciéndolo evidente al representar dos mundos del personaje.

Esto permitió contar la historia de una manera más expresiva, entregando un significado y simbolismo a la cromática para entregar información más profunda al espectador, quien analiza estos aspectos de manera subjetiva dependiendo del entorno en el que se desarrolla, lugar geográfico, cultura, educación, experiencias personales.

Por otro lado se pudo corroborar el rol que cumple el Director de Arte dentro de la producción audiovisual a quien corresponde diseñar la escenografía y el vestuario correspondientes. Valiéndose del uso de diferentes medios para expresar al director sus ideas de manera creativa.

Finalmente, este estudio ha permitido asentar teóricamente conocimientos que antes se tenían intuitivamente y de los que no se había realizado ningún tipo de reflexión. Ahora estarían clasificados y puntuados gracias a la investigación y posterior evaluación de los trabajos de los estudiantes, estableciendo notas claras para que una imagen resulte atractiva visualmente y que camine paralelamente con el relato, reforzando a los personajes, decorados y situaciones

Como conclusión general, el color se utiliza para reforzar la historia de distintas maneras y dependerá del uso que se le quiera dar y el significado que cada individuo tome desde su perspectiva.

5.2 Recomendaciones

Para los investigadores: Después de realizar esta investigación es preciso seguir profundizando en la utilización del color, así como en la manera que afecta a la narración y cómo se relaciona con los otros elementos del lenguaje audiovisual. Por esta razón, es necesario generar las correspondientes líneas de investigación, sobre esta temática al interior de las facultades de comunicación y/o artes, es una temática llena de posibilidades y aristas a desarrollar.

Para los docentes: En términos metodológicos, es necesario generar una metodología que permita, a las personas que ejercen docencia, la utilización de herramientas necesarias para el análisis del color. Junto con educar a los estudiantes sobre la utilización del color en el mundo audiovisual,

Para los discentes: Debido al uso intensivo de herramientas y formatos de tipo multimedia por parte de los discentes, es necesario aplicar una visión crítica respecto de la utilización del color en el mundo audiovisual y las consecuencias que tiene este en las piezas audiovisuales.

Para los autores: Se hace indispensable una mayor literatura respecto a la temática del color en lo audiovisual, ya que el número de textos existentes es significativamente menor si lo comparamos con otros elementos del lenguaje audiovisual. Además, la mayoría de las obras se centra en la utilización del color en la pintura.

Para los profesionales: En el mundo audiovisual interactúan una serie de profesionales que trabajan con la visualidad de la obra cinematográfica y televisiva. Sin embargo, es necesario que se produzca un mayor conocimiento por parte de las otras disciplinas respecto de la utilización del color, en sus diversos usos y la manera en que este incide en los resultados.

GLOSARIO

Color: Es una experiencia visual, una impresión sensorial que recibimos a través de los ojos, independiente de la materia colorante de la misma. (conceptodefinicion.de/)

Análisis del color: Manera en la que se evalúa el color aplicado dependiendo de varios factores. (conceptodefinicion.de/)

Psicología del color: Es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana. (www.psicologiadelcolor.es/)

Color sólido: Color que no se aclara o pierde con los lavados, la exposición a la luz o el tiempo. (www.parro.com.ar/)

Color atmosférico: Color que abarca todo el ambiente y está presente en su totalidad. (www.parro.com.ar/)

Color pictórico: Intenta evocar el colorido de los cuadros e incluso su composición. (educomunicacion.es/)

Color histórico: Intenta recrear la atmósfera cromática de una época. (educomunicacion.es/)

Color simbólico: refiere al significado del color, a su carácter semántico, expresivo; luego de la percepción y reconocimiento, se desatan una serie de connotaciones inmediatas que, principalmente, aluden a causas culturales y nos arrastran hacia conceptos establecidos. (educarartesvisuales.com/)

Color psicológico: Es el color dirigido a analizar el efecto en la percepción y la conducta humana. (www.parro.com.ar/)

Dirección de arte: Es la actividad responsable de la imagen y sus códigos visuales, pensados sobre la base de comunicar un mensaje específico. (luismaram.com/)

Escenografía: Conjunto de elementos (decorado, iluminación, sonido, vestuario, etc.) necesarios para ambientar y representar una obra de teatro, película o programa de televisión. (definicion.de/)

Puesta en escena: es la composición del escenario o del plano donde se deben de colocar los elementos y los intérpretes o actores, y los movimientos que deben efectuar éstos dentro del escenario o encuadre. (euston96.com/)

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes Impresas:

Aumont, J., (1995), *Historia general del cine.*, España: Cátedra. 46 pp.

Adorno, T. (2016). *Teoría estética.* Madrid. 479 pp.

Alcañíz, I. (2015). *La iluminación en el cine como recurso expresivo.* Trabajo de investigación. Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Narrativa Audiovisual. Patagonia. 35 pp.

Arias, L. (2014). *El cine como experiencia estética.* Caja España. España, 199 pp.

Barthes, R., (1993), *La aventura semiológica,* España: Edit. Paidós.

Block, B., (2008), *Narrativa audiovisual,* Barcelona, España: Edit. Omega.

Borja, M.(2012). *Publicidad sensorial: Influencia del color en la percepción del consumidor acerca de un producto, basado en experimentos de Louis Cheskin.* Universidad Internacional del Ecuador. Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación. Escuela de Publicidad. pp 193

Castellanos, V. (2014). *La experiencia estética en el cine: Otros trayectos en los estudios cinematográficos.* México. 33 pp.

Ettedgui, P., (2001), *Diseño de producción & Dirección artística,* Barcelona, España: Edit. Océano. 131 pp.

García, M. (2016). *El color como recurso expresivo.* Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Sección Departamental de Comunicación Audiovisual. Madrid. 316 pp.

Heller, E., (2004), *Psicología del color.* España: Edit. Gustavo Gili

Itten, J. (1992). *El arte del color.* Limusa. Fecha de consulta: 11 Junio 2018.

Kandinsky, W., (2007). Punto y línea sobre el plano. Buenos Aires, Argentina: Edit. Paidós. 15 pp.

Lazkano, I. (2014). *Valor expresivo del color en el cine de Kieslowski e Idziak*. Sesión no numerada: Revista de letras y ficción audiovisual. Universidad del país Vasco. España. 25 pp.

Murcia, F., (2002), *Escenografía en el cine*, Madrid, España: SGAE.

Novell-Smith, G. (1996). *Color stetic*. The Oxford History of World Cinema: The Definitive History of Cinema Worldwide. Oxford University Press. Great Britain, 824 pp.

Rewald, J., (1982), *El postimpresionismo de Van Gogh a Gauguin*, Madrid, España: Alianza Forma. 215 pp.

Rodríguez, S. (2015). *Enseñanza audiovisual y arte*. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II. Madrid. 611 pp.

Zelanski, P., y Fisher, M., (2001), *Color*. España: Tursen S.A/H. Blume. 61 - 114 pp.

Fuentes de Internet:

Azael, F. (2015), El simbolismo de los colores, Alcione. En: <http://alcione.cl/el-simbolismo-de-los-colores/>. Fecha de consulta: 12 de Agosto del 2018

Binet, A., (2015), La psicología del razonamiento, En: www.biblioteca.org.ar/libros/89963.pdf. Fecha de Consulta: 11 de Junio del 2018.

Escuela superior de diseño. (2015). Italia. *Psicología del color*. En: <http://www.eartvic.net/~mbaurierc/materials/20%20Selectivitat/Psicologia%20de%20color.pdf>. Fecha de consulta: 07 de noviembre del 2017.

Fernández, A. Barcelona. (2017). *Escritos sobre cine*. En: <http://www.centrocp.com/la-estetica-cinematografica-luz-color/>. Fecha de Consulta: 11 de Junio del 2018.

Gonzales, M(). *Teoría y Manejo del Color*. Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Arquitectura Y DISEÑO LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO

Gombrich, E. H., Torroella, R. S., & Setó, J. (1997). *Historia del arte* (No. Sirsi) i9780714898704). New York: Phaidon.

Melendez, J. (2016). *Psicología del color en el cine*. En: <http://www.yorokobu.es/cine-y-psicologia-del-color/>. Fecha de consulta: 08 Junio 2018.

Pawlik, Harald.(2005). Barcelona. *Fundamentos de la Teoría del color*. Ed. GG.

Posada, E. (2013). *Escenografía*. En: <http://www.elespectadorimaginario.com/la-escenografia-como-arte-en-el-cine/>. Fecha de Consulta: 11 de Junio del 2018.

Ramírez, M. (2015). Ecuador. *El color como herramienta narrativa*. En: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3636.pdf. Fecha de consulta: 29 de Julio del 2019

Rosero, D. (2018). Ecuador. *El color como narración*. En: <http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/8767/1/UDLA-EC-TLC-2018-03.pdf>. Fecha de consulta: 12 de Julio del 2019

Ruíz, M. (2017). *Enfoque Cualitativo*. En: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/enfoque_cualitativo.html. Fecha de consulta: 12 de Julio del 2019.

Sánchez, J. L. G., & González-Peláez, M. El color, la forma: su influencia en el empaquetado y en la imagen corporativa. *José Miguel Túñez López*, 71.

(2014). Osorio, K. *Nuestra cultura en la pantalla grande: Cine Ecuatoriano*. Revista Digital Ucom. En: ucom.ec/wp/nuestra-cultura-en-la-pantalla-grande-cine-ecuatoriano/. Fecha de Consulta: 04 de Mayo del 2018

(2016). España. Historia del color en el cine. En: <http://www.technok.es/es/blog-de-noticias/57-el-color-llega-al-cine>. Fecha de Consulta: 11 de Junio del 2018.

(2018). Cuba. *Puesta en escena*. En: https://www.ecured.cu/Puesta_en_escena. Fecha de Consulta: 11 de Junio del 2018.

Fuentes de información verbal:

Aguilar, Andrés. Artista 3D director de “Matte Graphics”. Entrevista por: Antonella Gonzales. Medio de Respaldo Audio de celular. Quito, 24 de Febrero del 2019.

Llerena, Anabel. Directora de cine. Entrevista por: Antonella Gonzales. Medio de Respaldo Audio de celular. Quito, 14 de Enero del 2019

Pinto, Marcia. Directora de Arte. Entrevista por: Antonella Gonzales. Medio de Respaldo Audio de celular. Quito, 20 de Febrero del 2019.

Salguero, Mateo. Modelador 3D. Entrevista por: Antonella Gonzales. Medio de Respaldo Audio de celular. Quito, 24 de Febrero del 2019.

Velasteguí, Christian. Director de Arte. Entrevista por: Antonella Gonzales. Medio de Respaldo Audio de celular. Quito, 20 de Febrero del 2019.

Revistas:

Fraticola, P.,(2010), *La comunicación y el simbolismo del color*. Actas de diseño n°8, Buenos Aires, Argentina: Universidad de Palermo.

ANEXOS

Anexo 1:

Banco de preguntas para entrevista dirigida a profesionales de la producción audiovisual, como: directores de arte, directores de fotografía e iluminación.

1. ¿Cómo crees tú que el manejo de color en productos audiovisuales apoya el guión?
2. ¿En qué medida consideras que el color funciona como elemento narrativo y transmisor de sensaciones?
3. ¿De qué manera se puede utilizar el color para influir en la comprensión de las historias contadas a los espectadores?
4. El color es de gran importancia en la puesta en escena y permite profundizar en determinados aspectos. ¿Cómo crees que es la correcta utilización del color?
5. ¿De qué manera se puede utilizar la cromática en un audiovisual?
6. ¿Cómo crees que se debería distribuir el color dentro de la composición?
7. ¿Cómo se logra una armonía cromática?
8. ¿Qué relación debería tener la gama cromática de los personajes con su personalidad y situación?
9. La percepción es un proceso de selección ¿Cómo se debe aprovechar el color para generar estímulos?
10. ¿Cómo se crea el espacio escénico controlando la densidad de información? (Información visual dentro del plano)
11. ¿Qué aspecto consigue el color con respecto a la gama cromática de la atmósfera del producto audiovisual?

Entrevista No. 1. Formato de Entrevista sobre conocimiento de Color.

Fuente:Gonzales A, 2018.

Anexo 2:

El uso del color como elemento Narrativo 2018

Sexo:F/M Edad:_____ Nivel Académico:_____

Fecha: ____/_____/_____

A continuación encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su opinión sobre diversos aspectos del Proyecto “El color como elemento Narrativo”. Mediante esto queremos conocer lo que piensa la gente como usted sobre esta temática.

El cuestionario tiene 10 preguntas. Por favor lea la pregunta al inicio de cada sección y conteste la pregunta según su criterio. Sus respuestas son confidenciales y serán reunidas junto a las respuestas de muchas personas que están contestando este cuestionario en estos días. Muchas gracias.

SECCIÓN I: CONOCIMIENTOS

¿Cuál diría usted que es el **nivel de conocimiento de las Estudiantes de Producción Audiovisual** frente a los siguientes temas?

Por favor responda según considere.

A. El color

1. ¿Tiene conocimiento sobre la teoría del color?
2. ¿Conoce ud. la diferencia entre: color pigmento y color luz? Explique.
3. ¿En qué áreas considera que debe trabajarse el color dentro de una producción audiovisual?
4. ¿Qué funciones cumple el color dentro de una producción audiovisual?
5. ¿Bajo qué criterio utiliza el color en sus proyectos audiovisuales?
6. ¿Considera Ud. que la Universidad le brinda las herramientas necesarias para un óptimo aprendizaje en cuanto al manejo de color en sus proyectos audiovisuales?

7. ¿En qué proceso de la realización cinematográfica utiliza más el color? Por favor encierre en un círculo las alternativas que describen mejor su proceso artístico.
- La idea, el concepto.
 - Guión
 - Propuestas estéticas (Departamento de Fotografía, Dirección, Departamento de Arte)
 - Scouting
 - Rodaje
8. El uso del color en el audiovisual se puede utilizar de una forma histórica, pictórica, psicológica y simbólica. Argumente
9. ¿Consideras que se puede transmitir sensaciones y emociones a través del color? Argumente.
10. ¿Cómo se debe utilizar el color para que cumpla una función narrativa?

Encuesta No. 1. Formato de Encuesta interpretativa sobre conocimiento de Color.
Fuente:Gonzales A, 2018.

Anexo 3:

Las indicaciones generales para analizar los productos audiovisuales son las siguientes:

- Mirar y posterior observar
- Identificar la relación que tienen los colores con los personajes, objetos y símbolos dentro del audiovisual.
- Identificar la ubicación de los objetos en relación al color.

1.- El manejo de color en el audiovisual analizado:

- A.- Favorece la narratividad.
- B.- Destaca determinados elementos.
- C.- Genera sensaciones.
- D.- Cumple una función estética
- E.- No apoya al audiovisual

2.-Dentro del audiovisual ¿En qué área se enfatiza en el color para dar información?.

- A.- Color atmosférico.
- B.- Color del vestuario de los personajes.
- C.- Color en los decorados.

3.- ¿Cómo ves la utilización del color en este audiovisual?.

- A-Tiene una utilización histórica.
- B-Tiene una utilización psicológica.
- C-Tiene una utilización simbólica.
- D-Tiene una utilización pictórica.
- E-Tiene varias utilidades.

4.-La percepción es un proceso de selección. Seleccionamos los estímulos: lo que llama la atención. En este frame, ¿cuál es el color que más nos llama la atención?

- A-El color de los objetos.
- B-El color de los fondos.

- C-El color del vestuario.
- D-El color de la atmósfera.

5.-¿Cómo se manejan los fondos en este audiovisual?.

- A-Fondos iluminados.
- B-Fondos oscuros.
- C-Fondos mixtos.

6.- La perspectiva es otra variable que incide en su relación con el color. ¿Cómo está utilizada en este audiovisual?.

- A-Hace que los colores cálidos den impresión de proximidad.
- B-Hace que los colores fríos den sensación de lejanía.
- C-No noto ninguna variable en relación a la perspectiva.

7.-El ángulo de cámara responde a la altura a la que se sitúa la cámara con respecto al personaje. ¿Qué efecto consigue la posición de la cámara con respecto a la gama cromática que lleva el personaje?

- A-Lo destaca más, pero no tiene que ver con la posición de la cámara, sino que con el color utilizado
- B-Lo destaca más, gracias al ángulo de cámara con respecto al personaje.
- C-Se mimetiza con el fondo, pero no tiene que ver con la posición de la cámara, sino que con el color utilizado.
- D-Se mimetiza, gracias al ángulo de cámara con respecto al personaje.

Guía de Análisis de uso del color. Formato de análisis de uso de color en el audiovisual.
Fuente:Gonzales A, 2018.

Imagen No.1 Círculo de Chevreul, Chevreul. (1839) Fuente: i.pinimg.com

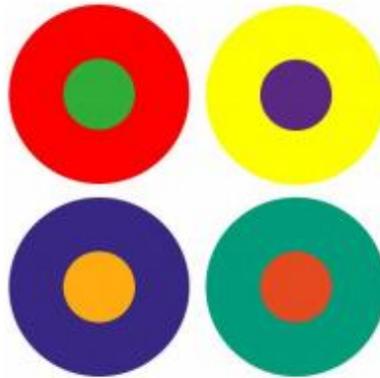

Imagen No.2 Contraste de tono (2011) Fuente: fotonostra.com

Imagen No.3 Contraste de Luminosidad o claro - oscuro. Itten(1970) Fuente: absta.info

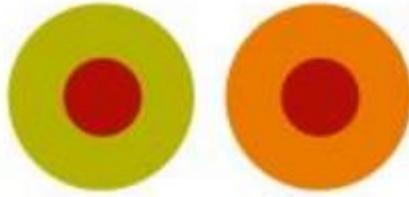

Imagen No.4 Contraste de valor. Itten (1970) Fuente: i.pinimg.com

Imagen No.5 Contraste de saturación. Itten(1970) Fuente: pinturayartista.com

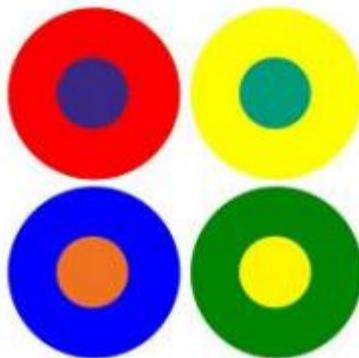

Imagen No.6 Contraste de temperatura. Itten(1970) Fuente: pinturayartista.com

Imagen No.7 Contraste de complementarios. Itten (1970) Fuente: pinturayartista.com

Imagen No.8 Contraste de simultáneo. Itten(1970) Fuente: glosariografico.com

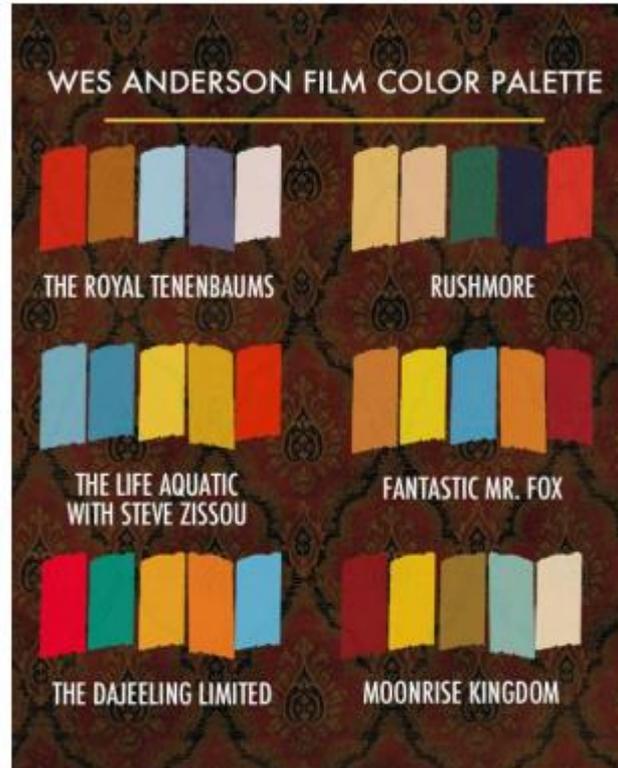

Imagen No.9 Gamas Cromáticas usadas por Wes Anderson. Fuente: ahmagazine.es

Imagen No.10 Descendimiento de Cristo. Fiorentino (1521) y Tableau - vivant del film La Ricotta de Passolini (1963)

Imagen No.11 Girl with a Pearl Earring. Vermeer (2003)

Imagen No.12 Saving Private Ryan (1988). Fuente: theguardian.com

Imagen No.13 Great Expectations (1998). Fuente: britannica.com

Imagen No.14 The birds(1963). Fuente: wikipedia.com

Imagen No.15 Frame con y sin colorización. Fuente: pinterest.com