

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES

LA PUESTA EN ESCENA : ELEMENTOS PARA LA CREACIÓN
DE UN LENGUAJE CINEMATOGRAFICO

AUTOR

Nicole Alejandra Ruiz Haro

AÑO

2020

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES

**LA PUESTA EN ESCENA: ELEMENTOS PARA LA CREACIÓN DE UN
LENGUAJE CINEMATOGRAFICO.**

**Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos
establecidos para optar por el título de *Licenciatura en cine y artes
escénicas.***

**Profesora guía: Anahí Hoeneisen
Autora: Nicole Alejandra Ruiz Haro**

2020

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

"Declaro haber dirigido el trabajo, *La puesta en escena, elementos para la construcción de un lenguaje cinematográfico*, a través de reuniones periódicas con el estudiante Nicole Alejandra Ruiz Haro en el semestre 2020-20, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación".

Anahí Hoeneisen

Anahí Hoeneisen Terán

Máster en Creación de Guiones Audiovisuales

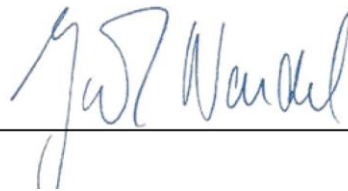
C.I. 170545886-5

DECLARACIÓN DE PROFESOR CORRECTOR

“Declaro haber revisado este trabajo, *La puesta en escena, elementos para la creación de un lenguaje cinematográfico*, de Nicole Alejandra Ruiz Haro, en el semestre 2020-20, dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.”

Álvaro Muriel Castro.
Magister en Producción Audiovisual
CI: 170917576-2

York Neudel
Magister en Antropología Visual y Documental Antropológico
CI: 175470064-4

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes.”

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nicole Ruiz', with a large, stylized flourish above it.

Nicole Alejandra Ruiz

CI: 172457061-7

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por crear el arte que amo y estudio. A mis padres, por ser mis cómplices y mejores amigos. A mis hermanos por ser inspiración; y a todos quienes fueron parte de este sueño.

DEDICATORIA

A mí y a los que amo. A todo lo que he perdido y a todo lo que he aprendido. Al cine y a la vida que queda por delante.

RESUMEN

La puesta en escena, de la expresión francesa, *mise-en-scène*, surge como una manera de entender el lenguaje cinematográfico. Presentado varios elementos que permiten la creación de un espacio coherente para narrar una visión del realizador. El decorado, el vestuario, iluminación, maquillaje, el tiempo y el espacio, son parte de estos elementos que buscan contar una historia sin perder de vista la parte estética que caracteriza al séptimo arte.

El análisis detallado de cada uno de estos elementos, son sus respectivos ejemplos, permiten su entendimiento a profundidad y posterior aplicación en el producto audiovisual que resultó de este escrito.

ABSTRACT

The staging, from the French expression, *mise-en-scène*, emerges as a way of understanding the cinematographic language,. Presenting various elements that allow the creation of a coherent space to narrate the director's vision. The set, the wardrobe, the lighting, the makeup, the time and the space, are part of these elements that seek to tell a story without losing sight of the aesthetic part that characterizes the seventh art.

The detailed analysis of each of these elements, and their respective examples, allows their in-depth knowledge and subsequent application in the audiovisual product that resulted from this writing.

Palabras Clave: Puesta en Escena, Elementos de la puesta en escena, Estilo del director, Lenguaje Cinematográfico.

Índice

Introducción	1
Definición de la puesta en escena.....	1
Elementos de la puesta en escena.....	2
El lenguaje cinematográfico	3
Desarrollo	5
Lineamientos del producto audiovisual	5
Elementos estéticos de la puesta en escena.....	6
La iluminación en la puesta en escena.....	9
El vestuario como elemento narrativo.....	9
El movimiento de figuras en la puesta en escena.....	10
El espacio.....	13
El tiempo	14
Conclusiones y recomendaciones	17
REFERENCIAS.....	20
ANEXOS	22
Guion Cortometraje	23
Carta de permiso para rodaje, ante la situación del Covid - 19.....	30

Introducción

Definición de la puesta en escena

El cine, conocido como el *séptimo arte*, gracias a su característica de juntar varias disciplinas y transformarlas en imágenes y sonidos, se ha colocado en un pilar alto del mundo audiovisual.

Su forma de narrar ideas mediante sonidos, movimientos, luces, lugares y personajes, crean un lenguaje que expresa las ideas de su director a través de la pantalla. Es este lenguaje cinematográfico, el que ha evolucionado con el paso de los años, juntando, más recursos que permitan al director plasmar su visión y forjar un estilo propio. Dentro de este lenguaje, se encuentra un término que se ha popularizado con su uso: la puesta en escena.

La puesta en escena acompaña al cine desde su creación, pero se ha entendido de maneras diferentes según sus diferentes contextos.

Para comenzar su análisis, nos remontamos alrededor del año 1820, donde surge este término en Francia, de la mano del teatro.

El término original francés, *mise-en-scène*, significa «poner en escena una acción» y en un principio se aplicaba a la práctica de la dirección teatral. Los estudiosos del cine, extendiendo el término a la dirección cinematográfica, utilizan el término para expresar el control del director sobre lo que aparece en la imagen fílmica. (Bordwell, 2003, p.145)

La puesta en escena es una herramienta, que además de dar lineamientos al lenguaje cinematográfico, permite el desarrollo y ejecución de la visión personal del director.

No se ha definido a la puesta en escena como un concepto propio.

Mientras que para Bordwell, la puesta en escena consiste en la unión de elementos estéticos (decorados, iluminación, vestuario, y movimiento de figuras) en un espacio y tiempo, para Bazín, la puesta en escena tiene que ver con el realismo de una imagen fotográfica, y por otro lado Alexander Astruc la considera la “visión del mundo”, una forma de escritura que solo refleja la realidad y no la transforma. (Navarro, 2019, p.114) La puesta en escena se debate entre éstas y varias definiciones de autores que han entrado en la materia de analizar el lenguaje del cine.

Pero a pesar de sus variadas definiciones, concuerdan que la puesta en escena, corresponde a una herramienta que trasmite la visión del director y para lograrlo requiere de algunos elementos.

Elementos de la puesta en escena

Los elementos de la puesta en escena se refieren, a los recursos que utiliza el director para transmitir su visión.

Por ejemplo, para David Bordwell, teórico de cine estadounidense, la puesta en escena requiere de varios elementos, entre los que se encuentran: El decorado, el vestuario y maquillaje, la iluminación y el movimiento de las figuras en la imagen (ya sean actores, animales, robots, e incluso objetos). “Sin embargo, rara vez aparece un elemento aislado. Normalmente cada uno se combina con los demás para crear un sistema concreto en todas las películas.” (Bordwell, 2003). Bordwell, además incluye al espacio y al tiempo, como elementos que constituyen una puesta en escena.

Por otro lado, Bazín considera que la puesta en escena consiste en conservar la realidad de la imagen fotográfica, “El principio de su puesta en escena es simple: mirar el mundo lo bastante de cerca y con la insistencia suficiente para que termine por revelarnos su crueldad y su fealdad. (Bazín, 2014, pág.85). Además de los elementos ya mencionados por Bordwell, Bazín considera al montaje como un elemento fundamental de esta creación de la imagen fotográfica. Por lo tanto, la puesta en escena abarca un espectro amplio de elementos que consisten de: decorados, iluminación, vestuario, movimiento

de figuras, espacio, tiempo, pero, además, aquellos elementos que componen la puesta en escena fuera del cuadro: el montaje, el sonido, el ritmo.

Para detallar los elementos estéticos de la puesta en escena nombraremos algunos que podrían ser confundidos con el departamento de arte que los rige. Como menciona Liliana Avendaño en su texto sobre el proceso de creación e integración de la puesta en escena:

(...) la puesta está presente a conveniencia del director, de la necesidad del mismo de tener control sobre lo que ve en pantalla, y específicamente de todo lo que intervenga directamente con la dramaturgia de la historia. La dirección de arte está a favor de contribuir en la creación del universo en el que la historia se desarrollara, en pro de. (2012, p. 53)

El decorado, el vestuario y maquillaje, utilería, son elementos que constituyen una puesta en escena y forman parte de ella, sin embargo, no son los únicos elementos que existen en la puesta en escena. Ya que también se involucran los demás departamentos como la fotografía, iluminación, sonido, montaje. Por lo tanto, la puesta en escena no es un área de arte cinematográfico, sino más bien la herramienta de su lenguaje. Es un proceso que combina elementos para que el director pueda guiar al espectador por el camino de la historia que él escoja. “El uso que hace el director de la puesta en escena crea sistemas que no sólo guían nuestra percepción paso a paso, sino que también ayudan a crear la forma global de la película.” (Bordwell, 2003, p.173)

La puesta en escena es una herramienta vital al momento de pensar en un proyecto y llevarlo a su posterior ejecución, es un proceso que incluye varios elementos y busca utilizarlos de manera global para que lo entienda un público.

El lenguaje cinematográfico

El lenguaje cinematográfico, como término, se refiere a un conjunto de lineamientos, códigos y convenciones dictadas mediante el MRI (Modo de

Representación Institucional) que adopta el lenguaje cinematográfico para que sea comprensible por el espectador.

Consta de diferentes recursos que permiten codificar un lenguaje para que sea comprensible para el espectador. Engloba elementos como: tamaños de plano, movimientos de cámara, angulaciones, montajes, además de las reglas características al cine que buscan crear una atmósfera continua y creíble para el espectador.

El lenguaje cinematográfico contiene a la puesta en escena. Para ilustrarlo de manera más clara, la puesta en escena es solo una parte del lenguaje cinematográfico, la puesta en escena corresponde a lo que se forma dentro del cuadro, es decir todos aquellos elementos que interactúan entre sí creando un universo de la historia. Sin embargo, este universo no podría entenderse por sí solo sin el lenguaje cinematográfico, que incluye, movimientos de cámara, angulaciones, planos, duración del plano, es decir la parte que complementa a una obra audiovisual terminada.

Por lo tanto, la puesta en escena es un vehículo que permite la creación de un lenguaje cinematográfico.

Desarrollo

Lineamientos del producto audiovisual

La puesta en escena, en términos generales, es una mezcla de elementos que permiten transmitir la visión del director. Sin embargo, no existe una definición concreta de lo que representa por lo que su análisis viene dado desde distintos puntos de vista de distintos autores que son conscientes de su importancia en el desarrollo cinematográfico.

Para el análisis del cortometraje titulado "*Siempre*" (Nicole Ruiz, 2020) resultado de este estudio, el uso de referencias cinematográficas y audiovisuales es importante para denotar las características de la puesta en escena que se aplicaron al producto audiovisual. Entre ellas se encuentran: "*Jojo Rabbit*" de Taika Waiti (2019), para analizar los elementos estéticos de la puesta en escena, "*Little Miss Sunshine*" de Valerie Faris y Jonathan Dayton (2006) como referentes narrativos y de forma del proyecto desarrollado.

Mientras que, para el estudio de lenguajes cinematográficos determinados por su contexto, se hará uso de los cortometrajes "*When it is all over*" dirigido y escrito por Harry Hitchens (2020) y "*Mommy*" dirigido por Rod Blackhurst (2020), ambos proyectos, nacidos en un contexto de aislamiento global, en donde las nuevas narrativas del cine se definen gracias a la tecnología, globalización y recursividad potenciando el lenguaje cinematográfico.

Elementos estéticos de la puesta en escena

Los elementos estéticos de la puesta en escena corresponden a varios elementos que conforman el departamento de arte en una producción, ya sea; decorado, vestuario y maquillaje además del attrezzo, que funciona en el departamento de utilería. Para su análisis, Bordwell considera estos elementos como *elementos dentro del cuadro*, es decir aquellos elementos estéticos que deben ser definidos para crear una atmosfera coherente con el lenguaje. Como menciona Miguel Navarro en su texto sobre la puesta en escena:

Bordwell asocia puesta en escena al momento del rodaje, a aquello que el director efectúa durante el rodaje, todas las decisiones de dirección que toma en el set. Puesta en escena sería para él, entonces, esa parte o una parte del trabajo del director que el director hace durante el rodaje. (Navarro, 2019, p 159)

“*Jojo Rabbit*” de Taika Waititi, es uno de los referentes que evidencia la planeación de la puesta en escena para el producto audiovisual. Como menciona Jessica Blady en su análisis del film, “*Waititi construye y nos introduce en su propio universo, uno que no pretende ser realista, más allá de la cuidada puesta en escena.* (Filonews, 2020). Como ya se mencionó, la puesta en escena hace uso de varios elementos que permiten conformar una visión. En el caso de *Jojo Rabbit*, la unión de estos elementos, crea una atmosfera que se contrapone con el fuerte conflicto que presenta la película. En base a Bordwell, la puesta en escena se evidencia en los elementos estéticos, y en este caso particular, los elementos aplicado al proyecto “Siempre” son: colorimetría, decorado, vestuario, maquillaje y utilería.

Por un lado, la colorimetría en *Jojo Rabbit*, reflejada en los espacios y decorados por los que transcurre la película, destacan colores vivos entre rojos, amarillos y verdes, que crean un ambiente carente de peligro o de suspenso a pesar de desarrollarse en medio de una guerra. Como menciona Andrea Domínguez haciendo referencia a la utilidad y aplicación del color en la cinematografía:

La combinación de los colores con sus respectivos valores dentro de un área determinada, producen, a nivel cinematográfico, circunstancias visuales que poco tienen que ver con la realidad, modificando así el modo de observar humano en una composición. Ésta última, siempre estará atravesada por factores influyentes como la imaginación que siempre va acompañada por el recuerdo en la conciencia. (2010, p. 20)

Y es así, que el color, parte de la decoración, se vuelve una herramienta de la puesta en escena para denotar determinadas emociones y potenciar el lenguaje. Con esta característica del color, "*Siempre*" hace uso de tonos claros y vivos. En el proyecto, Santiago se rodea de amarillos, azules y rojos, que se alejan de la situación de ausencia que vive al crear un imaginario de Valentina.

El decorado, es otro elemento de la puesta en escena en función del lenguaje cinematográfico. En este caso particular, el decorado consistió en un lugar natural, resultando en un lenguaje que se basó en su locación de rodaje para crear la historia, potenciando la sensación de verosimilitud.

El vestuario, en cambio cumplió una función narrativa que se detalla mediante otro referente cinematográfico, sin embargo, es importante analizarlo en su contexto estético, ya que mediante el vestuario se logra mantener la línea de color que se propone para crear una atmósfera optimista a pesar de la situación de pérdida que vive su protagonista, sin quitarle verosimilitud a la situación cotidiana que vive Santiago.

Finalmente, al analizar el maquillaje, se mantiene la naturalidad dada por la locación que incrementa la verosimilitud de la historia llevando al espectador a una relación más personal con los personajes del cortometraje.

Esta unión de los elementos estéticos resulta en la creación de un espacio que evoca emociones positivas a pesar de atravesar una situación fatídica, cosa que sucede en el referente cinematográfico *Jojo Rabbit*.

Figura 1. Fotograma de la película “Jojo Rabbit” dirigida por Taika Waititi, el mundo es claro a pesar de que se desarrolla en medio de una guerra. Destacan colores rojos, verdes y amarillos. Tomado de: Google Images

Figura 2. Fotograma del cortometraje “Siempre” de Nicole Ruiz. Los colores vivos se usan para crear un tono familiar y cálido a pesar de la ausencia de Valentina y su repercusión en la actitud de Santiago.

Figura 3. Fotograma del cortometraje “Siempre” de Nicole Ruiz. Destacan colores vivos como el rojo, amarillo, verde.

Figura 4. Fotograma del cortometraje “Siempre” de Nicole Ruiz. Denotan los colores verdes, amarillos y rojos, para agregar calidez a una escena con un conflicto interno para Santiago.

La iluminación en la puesta en escena

Bordwell considera a la iluminación como un recurso que contribuye a la visión del director unido con el decorado y vestuario.

Como se menciona en el escrito de Fernández y Martínez, respecto a la iluminación: “*La iluminación es un recurso formal que adjetiva el material escénico de la imagen, enfatizando y distorsionando su aspecto original. Desde el punto de vista del realizador, la iluminación se presenta como un verdadero proceso creativo.*” (Avedaño, 2012, p.33) En el caso de “Siempre”, la iluminación, crea una atmosfera que aleja al espectador de la tragedia, posee luz cálida y natural que crea un espacio de seguridad.

De esta manera la iluminación pasa a ser un elemento más de la puesta en escena que permite plasmar la visión del director y expresarla mediante un lenguaje cinematográfico.

El vestuario como elemento narrativo

Al analizar el vestuario en “*Little Miss Sunshine*”, la segunda obra cinematográfica que apoya el lenguaje de “*Siempre*”, destaca que sus protagonistas y personajes secundarios llevan un vestuario sencillo, que perdura a lo largo de la película. En cuanto al vestuario, Fernández y Martínez, mencionan: “*El vestuario contribuye a realzar la apariencia física del actor, a modificarla o a potenciar los rasgos específicos de su personalidad siendo,*

además, un poderoso elemento decorativo que se añade a conseguir los efectos realistas de la puesta en escena. "(Avedaño, 2012, p. 52). Frank, el tío de la niña Olive en el film, trata temas sobre el suicidio y la depresión. Su vestuario es una camisa blanca que utiliza en todo momento hasta el final de la película, Lo mismo sucede con Dwayne, el hermano mayor de la protagonista, quien decide hacer un voto de silencio y lo caracteriza una camiseta con una cara feliz, que de igual manera usa hasta el final del film.

Ambos personajes poseen un conflicto interno, que se potencia gracias al vestuario, acentuando el viaje que realiza cada personaje. De la misma manera, el efecto que produce mantener el vestuario, fue aplicado en el cortometraje "*Siempre*", ya que Santiago mantiene su pijama durante el desarrollo de la historia, resultando más enfático el luto que vive ante las pesadillas que le atormentan.

El movimiento de figuras en la puesta en escena

Otro elemento que destaca de la puesta en escena, se encuentra en sus mismos personajes, o en términos de Bordwell: el movimiento de las figuras.

Este recurso crea ritmo dentro del cuadro y en ocasiones, permite la caracterización de los personajes. "*Al igual que otros aspectos de la puesta en escena, la interpretación se crea para ser filmada. La interpretación de un actor consta de elementos visuales (apariencia, gestos, expresiones faciales) y sonoros (voz, efectos).*" (Bordwell, 2003, p. 158). Por lo tanto, el movimiento de las figuras, engloba gestos, expresiones que potencian la puesta en escena.

En "*Little Miss Sunshine*", cada plano contiene espacios en los que es evidente este recurso. Por citar una escena, se evidencia en el auto, en donde los personajes se ubican en el cuadro de manera que cada uno ocupa un lugar de poder, lo mismo sucede en la mesa en donde Dwayne se encuentra a lado de Frank, creando desde ya, un vínculo entre ambos; madre y padre se ubican en los extremos de la mesa, potenciando los conflictos y diferencias que ambos enfrentan a lo largo de la película. Pero es interesante analizar la posición en la que culmina la película, ya que en la escena del baile toda la familia se encuentra

de frente al escenario, y ya no se ubican en diferentes posiciones, sino que se encuentran a un mismo nivel.

Por lo tanto, las posiciones y expresiones de los personajes son un elemento que contribuye con la historia en la puesta en escena. En el caso de “Siempre”, este recurso es empleado en la escena del comedor, ya que Valentina y Santiago se encuentran uno frente al otro a manera de enfrentamiento, pero en la escena final, Santiago se encuentra solo en medio de la mesa volviéndolo el centro del conflicto.

Figura 5. Fotograma de la película *Little Miss Sunshine* dirigida por Valerie Faris y Jonathan Dayton, donde se denotan las posiciones de los actores en el cuadro. En el inicio del film, cada personaje se encuentra en un nivel diferente. Tomado de: Google Images.

Figura 6. Fotograma de la película *Little Miss Sunshine* dirigida por Valerie Faris y Jonathan Dayton, donde se denotan las posiciones finales de los personajes, que se encuentran a una altura similar. Tomado de: Google Images.

Figura 7. Fotograma del cortometraje “Siempre” de Nicole Ruiz, en la posición inicial ambas figuras se encuentran frente a frente.

Figura 8. Fotograma del cortometraje “Siempre” de Nicole Ruiz, en la posición final. Santiago se encuentra en el centro de la mesa, denotando la ausencia de Valentina.

De esta forma, el estilo de cada director puede hacer uso de estas características de la dirección y la dirección del arte que crean un lenguaje verosímil, pero al mismo tiempo coherente con la visión de su realizador.

El espacio

Thompson al hablar sobre el arte cinematográfico, en referencia a el espacio en la puesta en escena, menciona que:

Nuestros ojos y cerebros son más aptos para advertir las diferencias que para concentrarse en estímulos uniformes y prolongados. De este modo, los aspectos de la puesta en escena atraerán nuestra atención mediante los cambios de luz, forma, movimiento y otros aspectos de la imagen (...). Un factor general es la organización total de la forma de la película. En una película narrativa, los personajes y sus acciones proporcionan pistas sólidas. (2003, p. 163)

Al analizar el cortometraje “*Mommy*” dirigido por Rod Blackhurst (2020), destaca la coherencia creada alrededor de la historia. El cortometraje transcurre en la cocina de una casa, en donde, una mujer teme a la figura que la acecha. Pero lo que resalta en este proyecto audiovisual es el uso de una locación natural para su desarrollo.

El espacio es un recurso de la puesta en escena que provoca la interacción de elementos en el cuadro, crea una realidad para el espectador que debe ser verosímil. “La puesta en escena, para Bazín, tiene que ver con esta capacidad del cine de “acceder” a lo real, de “revelarlo”, y con la necesidad de no traicionar a la realidad, de no contaminarla o envilecerla, de mantener su pureza.” (Navarro, 2019, p. 101).

El espacio es un elemento narrativo en la cinematografía que atribuye coherencia a la historia que se desarrolla. Pero también destaca su habilidad de crear un universo que se vuelve más complejo al existir coherencia entre los elementos que conviven en ese espacio.

En el caso de ambos cortometrajes: “*Mommy*” y “*Siempre*”, el uso de la locación natural y los elementos que en ella cohabitan, crean una sensación de familiaridad y calidez, que son necesarias para introducir al espectador en un mundo que en el fondo es sombrío y doloroso.

Figura 9. Fotograma del cortometraje “Mommy” dirigido por Rod Blackhurst , filmado durante el aislamiento por el COVID - 19. La locación fue su propia casa, los muebles, adornos, etc. ya pertenecen al espacio creando coherencia. Tomado de: Mommy, cortometraje.

Figura 10. Fotograma del cortometraje “Siempre” de Nicole Ruiz. Locación, propia casa de la directora, atribuye verosimilitud a la historia al tratarse de un espacio ya construido en la cotidianidad.

El tiempo

El tiempo, junto con el espacio, conforman los elementos narrativos de la puesta en escena.

(...) el cineasta decide cuánto tiempo debe durar un plano en la pantalla.

Dentro de los límites de la duración del plano, el director puede controlar el

ritmo del tiempo a medida que avanza. Aunque la cuestión del ritmo en el cine es terriblemente compleja y todavía no se ha explicado lo suficiente, podemos decir de forma aproximada que implica, al menos, un compás o pulsación, un tempo y un esquema de acentos o compases más fuertes o más débiles. (Bordwell, 2003, p. 170).

El tiempo, cumple una función rítmica dentro de la historia. Al analizar, el cortometraje "*When this is all over*" dirigido por Harry Hitchens (2020) se evidencia el ritmo que caracteriza al tiempo de la puesta en escena. La historia engloba a un títere que reside varios días, dentro de su hogar y anhela el reencuentro con su amigo. Al transcurrir el cortometraje, dentro de un espacio determinado, que es la casa; se produce un ritmo acumulativo hacia el desenlace. Este ritmo, va de la mano con el montaje, que muchas veces es un recurso invisible de la puesta en escena, y que, a pesar de ello, es fundamental al momento de expresar un lenguaje cinematográfico.

El tiempo, es la culminación de la puesta en escena, ya que, en este paso, se conjugan todos los demás elementos de la puesta en escena para concluir en un espacio con decoraciones, iluminación, vestuarios y movimientos, que coexisten de manera coherente entre sí, en un determinado ritmo de narración que caracteriza el estilo del director.

El tiempo, se crea con el montaje, sin embargo, no se deben descartar otros elementos no estéticos que colaboran en la creación de un ritmo.

El espacio sonoro, por ejemplo, a pesar de no constar en este análisis de la puesta en escena, se ha ganado un espacio en la cinematografía que no debe ser cuestionado. Y es por ello mismo, que cumple una función fundamental de compas en una edición.

El tiempo es la conjugación de las características de una visión, que se han conjugado para crear una atmosfera que integre al espectador en su relato.

El cortometraje "Siempre" no quiere ser la excepción, y por ello, apoyando en el montaje y el sonido, crea este ritmo que potencia la idea onírica que atraviesa Santiago.

Figura 11. Fotograma del cortometraje “When it is all over” dirigido y escrito por Harry Hitchens. Su personaje se pasea por los espacios de manera natural, creando la sensación de ritmo dentro del proyecto. Tomado de: “When it is all over” cortometraje.

Figura 12. Fotograma del cortometraje “Siempre” de Nicole Ruiz. El ritmo se crea mediante cortes pausados y tomas en las que transcurre un lapso de tiempo similar.

El tiempo, al conjugarse con todos los elementos de la puesta en escena, forman lo que conocemos como obra cinematográfica. La propuesta de un universo coherente, que continúa evolucionando al mismo ritmo que evoluciona la sociedad, se crea mediante una parte estética y una parte narrativa, que provienen de la mente del director.

Conclusiones y recomendaciones

Para concluir el desarrollo y aplicación de los elementos de la puesta en escena en función del estilo del director, resalto un pensamiento de Thompson en su libro sobre “El arte cinematográfico”, en el que se resume la importancia de la puesta en escena, menciona:

De todas las técnicas cinematográficas, la puesta en escena es con la que estamos más familiarizados. Después de ver una película, es posible que no recordemos el montaje o los movimientos de cámara, los fundidos o los sonidos en off. Sin embargo, recordamos el vestuario de Lo que el viento se llevó o la adusta y fría iluminación del Xanadu de Charles Foster Kane. Retenemos vividos recuerdos de las lluviosas y lóbregas calles de El sueño eterno o la acogedora casa familiar de Cita en San Luis. Nos acordamos de Harpo Marx subiendo a gatas al carrito de golosinas de Edgar Kennedy en Sopa de ganso (Duck Soup, 1933) y de Katharine Hepburn partiendo orgullosamente los palos de golf de Cary Grant en Historias de Filadelfia (The Philadelphia Story, 1940). En resumen, muchos de nuestros recuerdos cinematográficos más claramente conservados acaban por centrarse en la puesta en escena. (2003, p. 145)

Por ello, la puesta en escena posee un papel fundamental en la creación audiovisual, ya que es la traducción de un lenguaje y de la visión de un realizador a una pantalla, que busca conectar con un público que no ha sido familiarizado con la idea inicial.

Los elementos de la puesta en escena: Decorado, iluminación, vestuario y maquillaje y el movimiento de las figuras, son una herramienta que puede aplicarse de varias formas para potenciar la narración, acompañados de elementos narrativos de la puesta en escena que son el tiempo y el espacio. La conjunción de todos los elementos de la puesta en escena, transmite una visión

que reflejan el estilo del realizador y permiten crear un espacio coherente que sumerja al espectador en la historia.

La puesta en escena, es únicamente, un medio de entender la creación de un lenguaje cinematográfico. Ya que a medida que la sociedad evoluciona, evoluciona su tecnología, su lenguaje, sus formas de comunicación, sus problemáticas, y sus interacciones con otros y el entorno. Por ello, nuestra responsabilidad como realizadores, como creadores, es hacernos de las herramientas ya existentes y ya propuestas, para evolucionar junto con nuestro entorno. Para crear espacios narrativos coherentes que desafíen los modelos establecidos sin dejar de lado nuestra visión personal del mundo, y una característica estética que acompaña al arte de contar historias.

Finalmente, el cine es un lenguaje que puede expresarse de diversas formas que varían de un creador a otro. Gracias a la puesta en escena se puede encontrar una forma de traducir estas formas y reflejarlas en una pantalla para que sean entendidas por un público.

En una última reflexión sobre la puesta en escena y el estilo cinematográfico, Bordwell y Thompson, mencionan:

En este contexto, el estilo cinematográfico desempeña tres tipos generales de funciones. A lo largo de toda la película, las técnicas estilísticas ayudan a dividir la forma en partes y a crear relaciones entre esas partes. En un nivel local, las técnicas concretas aumentan los vínculos entre diferentes objetos y nos llevan a formar expectativas a partir de la comparación. En tercer lugar, el estilo nos ofrece pistas de cómo responder emocional e intelectualmente. (2003, p. 354)

La puesta en escena, es una serie de elementos que resultan en una forma de transmitir una visión; una técnica que le permite al director llevar su estilo a un público y hacer uso de ciertos recursos para crear expectativas y emociones.” La puesta en escena ya no es un medio de ilustrar o presentar una

escena, sino una auténtica escritura. El autor escribe con su cámara de la misma manera que el escritor escribe con una estilográfica.” (Navarro, 2019, pág. 112).

Al final, la puesta en escena es una herramienta que apoya el estilo propio de la creación cinematográfica. Por ello, queda en cada realizador usarla de manera sabia, consciente, experimental y creativa.

REFERENCIAS

- Avedaño, L. (2012). Visualizando una historia: el proceso de creación e integración de la puesta en escena, la dirección de arte y la fotografía cinematográfica y su uso como herramientas narrativas en productos audiovisuales. Recuperado de: <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/5744>
- Blackhurst, R. (2020). *MOMMY*.(Cortometraje) Recuperado de: <https://vimeo.com/channels/sheltersshorts/410282330>
- Blady, J. (2020). Análisis | Jojo Rabbit es una sátira que no siempre cae bien parada. Recuperado de: <https://www.filo.news/cine-y-series/Analisis--Jojo-Rabbit-es-una-satira-que-no-siempre-cae-bien-parada---20200109-0013.html>
- Bordwell, D. Thompson, K. (2003). El arte cinematográfico. Paidós Comunicación. Recuperado de: <http://www.panoramadelarte.com.ar/archivos/Bordwell%20D%20El%20arte%20cinematografico.pdf>
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2010). The shot: Mise en Scene. En Film Art: An
- Domínguez Vélez, A. (2010). Dramaturgia del color: el color como actor fundamental en la producción de sentido para el audiovisual. (Tesis). Bogotá, Colombia. Recuperado de: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5578/tesis623.pdf?sequence=1>
- Gaudreault, A. y Jost, F. (1995): El relato cinematográfico. Barcelona, Paidós.
- Hitchens, H. (2020). When this is all over. (Cortometraje). Recuperado de: <https://vimeo.com/channels/sheltersshorts/422742684>
- Navarro de Palencia, M. (2019). El regreso de la puesta en escena cinematográfica como concepto teórico en los inicios de siglo XXI. Recuperado de: <https://eprints.ucm.es/49365/1/T40755.pdf>
- Neal, C. , Waititi, T. ,Winstanley, C. (Productores). Waititi, T. (Director). (2019). Jojo Rabbit. (Cinta Cinematográfica). EE.UU:Fox Searchlight Pictures.

Turtletaub, M., Friendly, D., Saraf, P., Berger, A., Yerxa, J. (Productores). Faris, V. Dayton, J. (directores). (2006). Little Miss Sunshine. (Cinta Cinematográfica). EE.UU: Deep River Productions.

ANEXOS

Guion Cortometraje

1. INT. CUARTO SANTIAGO. NOCHE

En medio de la oscuridad, entre las cobijas de una cama, SANTIAGO (19) duerme plácidamente, acurrucado.

Un dedo aplasta la nariz de Santiago, quien responde sin abrir los ojos.

SANTIAGO
(Adormitado)
Ahora que quieres?

VALENTINA (12), en medio de la noche, contempla al bulto entre las cobijas, y mueve ligeramente a su hermano entre las cobijas.

VALENTINA (O.S)
No lo encuentro

Santiago se mueve entre de un lado al otro y le da la espalda a su oradora.

SANTIAGO
Déjame en paz, ya aparecerá mañana.

Valentina mueve la espalda de Santiago de una lado a otro entre las cobijas.

VALENTINA
Apura, es la última. Además, que pasa si le pasa algo?

Santiago ignora los movimientos bruscos de su hermana y se enrosca en las cobijas.

Valentina, molesta, lo mueve bruscamente.

VALENTINA (CONT'D)
Vamos!

Santiago, molesto, pateo las cobijas y se levanta abruptamente.

Se sienta en la cama, toma una chaqueta que reposa en la silla a su lado y abandona molesto la habitación seguido de Valentina.

2. EXT. VENTANA SANTIAGO. NOCHE

La escasa luz del exterior ilumina a Santiago en la búsqueda.

(CONTINUED)

2.

CONTINUED: (2)

SANTIAGO (O.S)
 (Alargando las sílabas)
 Es muy de noche. Ya ven.

Santiago mira sobre su hombro buscando a su hermana.

SANTIAGO
 Estás segura de que se escapó?

Valentina aparece de entre las sombras y busca por el patio de la casa junto con Santiago.

VALENTINA (O.S)
 Segura...

Valentina toma la mano de Santiago, Santiago abraza a Valentina.

SANTIAGO
 Vamos... debe estar en algún lado.

Santiago y Valentina se pierden entre las sombras buscando a la criatura misteriosa.

SONIDO GRILLOS NOCHE

3. INT. COMEDOR CASA SANTIAGO. DÍA

Una mano revuelve constantemente una taza de café.

SONIDO CUCHARAS GOLPEAR CONTRA TAZA

Santiago, en pijama y con ojeras, introduce la cuchara del café hacia un plato de cereal que reposa a su lado, y se lo lleva a la boca.

Alza la mirada.

SONIDO SORBIDOS

Valentina, toma el plato de cereal entre sus manos y sorbe el recipiente.

Lo baja, y agrega demasiadas cucharadas de azúcar al plato.

Santiago la observa curioso, mientras revuelve su cereal.

SANTIAGO
 Eso te hace mal, sabes.

(CONTINUED)

3.

CONTINUED: (2)

Valentina lo observa y sonríe, mientras continúa agregando azúcar.

VALENTINA
Así sabe más rico.

SANTIAGO
Pero te hace daño.

VALENTINA
No creo que un rico cereal me haga
daño.

SANTIAGO
Sí, si le agregas!...

Valentina se lleva una cuchara de la mezcla azucarada a la boca y mastica con alegría.

VALENTINA
(Con la boca llena)
Pero me hace feliz. ¿Cómo algo que te
hace feliz, te podría hacer daño?

Santiago mira a Valentina, sorprendido, mientras ella continua llevándose cucharadas de cereal a la boca.

Dirige una mirada a su cereal, hojuelas de maíz sin azúcar.

Santiago mira hacia su taza de café, la toma en ademán de verterla sobre el cereal, pero la vuelve a dejar a un lado.

SONIDO MASTICANDO CEREAL.

Santiago suspira y se lleva una cucharada del cereal insípido, a la boca.

4. INT. CUARTO SANTIAGO. NOCHE

Santiago duerme , pero una sacudida abrupta interrumpe su sueño.

VALENTINA
Despierta!

Santiago, molesto, abre los ojos rápidamente.

SANTIAGO
No, tengo que dormir. Hoy, no.

(CONTINUED)

4.

CONTINUED: (2)

Valentina, angustiada, sacude a su hermano con más fuerza.

VALENTINA

Por favor, no lo encuentro. Y hace
mucho frío, le puede pasar algo malo.

Santiago se da la vuelta entre las cobijas y toma aire,
ignora a la niña que pide su ayuda.

Valentina mueve insistente a su hermano.

VALENTINA (CONT'D)

Despierta!

Santiago abre los ojos nuevamente, esta vez enfurecido.

SANTIAGO

Deja de perderle entonces. Cierra la
jaula para que no se escape. O algo.

Santiago eleva con fuerza las cobijas y se envuelve entre
ellas.

Valentina, solloza, mientras se aleja de la cama.

VALENTINA

(Susurrando)

Pero sí la cerré.

Valentina respira profundo y levanta el pecho.

VALENTINA (CONT'D)

Iré sola entonces.

Valentina se da la vuelta y sale por la puerta.

DENTRO DE LAS COBIJAS, Santiago trata nuevamente de conciliar
el sueño.

SONIDO PUERTA EXTERIOR ABRIÉNDOSE.

VALENTINA (V.O)

Zanahoria!, ven conejito, ya es muy de
noche.

Santiago cierra los ojos fuertemente mientras escucha los
gritos de su hermana en el patio.

VALENTINA (V.O) (CONT'D)

Ya ven! bonito tenemos que regresar,

(CONTINUED)

5.

CONTINUED: (3)

hace frío.

Santiago se tapa los oídos con la cobija y cierra los ojos fuertemente.

VALENTINA (V.O) (CONT'D)
Zanahoria?, no allá no pequeño.
Allá...

Santiago se mueve de un lado a otro en la cama, su molestia se transforma en preocupación.

VALENTINA (V.O) (CONT'D)
Ven! ya no huyas...

Santiago, respira fuertemente mientras se acerca las cobijas a la cara, abre los ojos.

SANTIAGO
Espera...

VALENTINA (V.O)
Zanahoria?

Se revuelve entre las cobijas y lanza un grito al aire.

SANTIAGO
Espera...

SONIDO VOCES VALENTINA

Santiago se quita las cobijas de una brazada y respira agitado boca arriba.

5. INT. CUARTO SANTIAGO. NOCHE/ MADRUGADA

Poca luz del amanecer se filtra por la ventana.

Santiago, boca arriba y agitado, contempla absorto el cielo. Respira profundo y se levanta de la cama.

6. INT. HABITACIÓN VALENTINA. AMANECER OPCIÓN 1

Santiago entra en una habitación vacía iluminada por el amanecer.

La cama está tendida y los adornos y juguetes en su lugar.

SONIDO ALGO MOVIÉNDOSE

Santiago, con pesar, se sienta sobre la cama tendida, con

(CONTINUED)

6.

CONTINUED: (2)

la cabeza baja.

SONIDO GARRAS RASPANDO LA JAULA

Santiago levanta la mirada hacia la fuente del sonido.

En una esquina de la habitación reposa una jaula con un conejo gris en su interior.

Santiago se inclina hacia la jaula y observa a la criatura encerrada por los barrotes.

Cierra los ojos mientras su mano se cierra entre las barras de la jaula que cubren el rostro de Santiago.

Suspira, da la espalda a la criatura y abandona la habitación.

6. INT. HABITACIÓN VALENTINA. AMANECER OPCIÓN 2

Santiago entra en una habitación iluminada por la luz de la mañana.

En una cama tendida, un conejito gris se mueve de un lado a otro.

Santiago se sienta en la cama tendida y contempla el lugar vacío.

El conejo se acerca a Santiago, quien lo acaricia lentamente, esbozando una sonrisa.

7. INT. COMEDOR CASA SANTIAGO.DÍA

Santiago sentado solo en la mesa del comedor, revuelve su plato de cereal.

Tiene la mirada perdida en el plato y respira con lentitud.

Observa la taza de café a su lado y observa la silla vacía a su derecha.

Suspira, mientras toma dudoso la azucarera de la mesa.

Vierte varias cucharadas de azúcar sobre el cereal, hasta inundarlo.

Se lo lleva a la boca, y al probarlo hace una mueca que se transforma en risa.

(CONTINUED)

7.

CONTINUED: (2)

Mira el plato lleno de azúcar, con nostalgia.

Sonríe y vierte la taza de café sobre el cereal.

Se lleva una cucharada de la extraña mezcla a la boca,
mientras esboza una pequeña sonrisa ante el original sabor.

FADE A NEGRO

SONIDO CUCHARADAS

SONIDO CEREAL CRUJIENDO.

FADE A NEGRO

EN PANTALLA "Siempre"

Carta de permiso para rodaje, ante la situación del Covid - 19

Quito, 02 de Julio del 2020

Señor.

Álvaro Muriel

DIRECTOR DE LA CARRERA DE CINE

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

Presente;

De mi consideración:

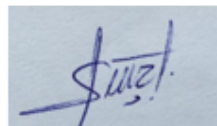
Yo, Nicole Alejandra Ruiz Haro con C.I.1724570617 alumna del octavo semestre de la carrera de Cine en la Universidad de las Américas. Informo que realizaré el trabajo de tesis, grabación del cortometraje "Siempre" en la dirección Manuel de Jesús Martínez y Leonidas Plaza ubicada en el sector San Juan de Conocoto en el Valle de los Chillos, a realizarse los días 4 y 5 de julio del presente año, dónde se acercará a realizar el cortometraje el señor Andrés Reinoso, cumpliendo el cargo de director de fotografía; asumiendo que la asistencia al rodaje es bajo su responsabilidad y bajo medidas sanitarias. Así mismo el señor Bayron Ruiz, la señora Margarita Haro, el joven Santiago Ruiz y la joven Valentina Ruiz que habitan en el domicilio están de acuerdo con la actividad a realizarse, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad.

Atentamente;

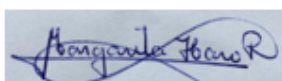
Nicole Ruiz

C.I.1724570617

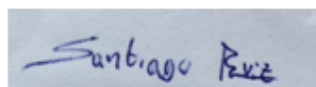
Bayron Ruiz

C.I.1708860810

Margarita Haro

C: I: 1802278067

Santiago Ruiz

C.I: 1724570625

Valentina Ruiz

C.I: 1727428722

Andrés Reinoso

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

