

no/a.

AUTOR

AÑO

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES

EL USO DE LA FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO EN UN PROYECTO
CINEMATográfico, CON RELACIÓN A LOS PERSONAJES, LA ACCIÓN Y EL
ESPACIO

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos
establecidos para optar por el título de Licenciatura en Cine y Artes Escénicas

Profesor guía
Ms. York Neudel

Autor
Israel Vaca Ríos

Año
2018

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

“Declaro haber dirigido el trabajo, “El uso de la fotografía en blanco y negro en un proyecto cinematográfico, con relación a los personajes, la acción y el espacio” , a través de reuniones periódicas con el estudiante Israel Vaca Ríos, en el semestre 2018-1, 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”.

York Neudel

Magister en Antropología Visual y documental antropológico

CI. 175470046-4

DECLARACIÓN DE PROFESOR CORRECTOR

“Declaro haber revisado este trabajo, “El uso de la fotografía en blanco y negro en un proyecto cinematográfico, con relación a los personajes, la acción y el espacio”, del estudiante Israel Vaca Ríos, en el semestre 2018-1, dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”.

Orisel Castro López
Magister en Antropología Visual y documental antropológico
CI. 1756354484

DECLARACION 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”.

Israel Vaca Ríos
CI. 1003581657

RESUMEN

El presente escrito está considerado como un respaldo investigativo y académico al proyecto cinematográfico “El Niño Gris”, con el fin de fundamentar la decisión estética de eliminar el color del cortometraje y proyectarlo en escala de grises. Se pretende justificar integralmente dicha decisión, de manera que tomando en cuenta argumentos contundentes de fuentes confiables, se pueda comprobar que el blanco y negro aporta narrativamente y de manera significativa al proyecto. El documento también menciona varios aspectos personales del autor y puntos de vista críticos basados en la experiencia y el autoconocimiento, que en conjunto con la teoría y los conceptos obtenidos de la investigación y búsqueda, dan como resultado una conclusión favorable para resolver los problemas e inquietudes que se plantean en un inicio.

ABSTRACT

The present document is considered as a research and academic support to the cinematographic project "El Niño Gris", in order to base the esthetic decision to eliminate the color of the short film and to exhibit it in gray scale. It is intended to fully justify this decision, so that taking into account compelling arguments from reliable sources, it can be proven that the black and white narratively contributes significantly to the film. The document also mentions several personal aspects of the author and critical points of view based on experience and self-knowledge, which together with the theory and concepts obtained from investigation and search of information, result in a favorable conclusion to solve problems and concerns that are raised at the beginning.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. Sinopsis.....	4
3. Propuesta.....	4
4. Fundamentación.....	5
4.1. Los espacios narrativos y la escala de grises.....	7
4.2. La trama y la escala de grises.....	8
4.3. Los personajes y la escala de grises.....	10
4.4. La realidad y la escala de grises.....	11
5. Conclusiones.....	12
REFERENCIAS.....	14
ANEXOS.....	15

INTRODUCCIÓN

El cine es una herramienta para expresar lo inexpresable, plasmar lo imprevisto y visualizar secretos camuflados. Si bien no es solamente esto, en el desarrollo de mi proyecto de titulación pude palpar muy de cerca estas tres características específicas. Cuando empecé a escribir el guion de mi cortometraje, me establecí ciertos parámetros con el objetivo de conseguir una película totalmente digerible para el espectador, con una estructura tradicional y orgánica que direcciona la atención de la audiencia a puntos específicos sin generar distracciones, y que permita seguir el hilo de la historia con facilidad. Rechacé desde un inicio la idea de crear una película llena de mis intimidades, secretos y detalles personales. Me negaba a escribir una historia que para ser entendida en su totalidad, el espectador necesariamente tenga que conocer aspectos de mi cosmovisión. Tomando esto en cuenta no descarté el hecho de que el proyecto debía contener aspectos superficiales que representen mi realidad, sin alterar el objetivo principal de mantenerme desligado de la historia como autor. Es así que escogí hablar sobre algo cercano a mí, para poder plasmarlo con exactitud y que no requiera del riesgo del acierto. Decidí hablar sobre la amistad de tres jóvenes que promedian mi edad actual, los 23 años, y que conforman una pequeña banda musical, ya que en una etapa de mi vida, la música fue una pasión para mí y actualmente se mantienen rezagos de aquel tiempo. También me surgió el deseo de realizar mi proyecto en escala de grises ya que desde los inicios de mi carrera esta fue una decisión estética que me llamó mucho la atención, sin embargo no encontraba todavía la motivación para llevar este deseo a la práctica.

Con el pasar de los meses y con la ayuda de mis tutores y profesores, mi historia fue tomando forma hasta el punto de poder concretarla y cerrar el guion. No fue hasta el momento de analizar en retrospectiva el desarrollo de mi proyecto, que me di cuenta de que el objetivo principal que me había planteado en un inicio,

aparentemente tomó otro rumbo. Cuando analicé a profundidad los personajes de mi historia, me di cuenta de que cada uno presenta en su esencia y en las características principales de su personalidad, una semejanza notoria con secretos, inseguridades e intimidades de mi personalidad. Al parecer había desarrollado tres personajes que en conjunto representaban una gran parte de mi forma de ser, representando de manera muy gráfica los momentos de claridad, oscuridad y neutralidad en varias etapas de mi vida. Comprendí también que no podía desligarme de mi película como me lo había propuesto. Cada momento que me mantenía al margen de mi historia y no me involucraba en ella, más me alejaba de culminarla. Fue en el momento en que dejé de pensar en esas limitaciones cuando en realidad empecé a escribir y plasmar ideas congruentes que dieron como resultado el cierre del guion de mi película. Posteriormente surgió el deseo de complementar mi influencia como autor de una manera visual, ya que hasta el momento nada más era una influencia narrativa, es así que decidí contar mi historia en blanco y negro, y no solo eso, sino utilizar el blanco, el negro y el gris, como eje temático de mi película.

Cabe recalcar que el término “escala de grises” es el verdaderamente adecuado para describir a una imagen que contiene una gama de tonos que van desde el blanco del papel hasta el negro denso, pasando por los grises claros, medios y oscuros. (Präkel, 2011, p. 11) “Blanco y negro” es solamente el nombre tradicional que se le ha otorgado a este tipo de imágenes y el cual emplearé esporádicamente en el presente documento.

Actualmente las razones por las que se escoge presentar una imagen en escala de grises, son razones ligadas a la emoción nostálgica artística, las respuestas que normalmente surgen son: para dar un toque clásico, retro, con carácter, e incluso para insertar una atemporalidad narrativa. (MacLeod, 2009, p. 5) Sin

embargo mi razón siendo de igual manera subjetiva, está más ligada a un criterio personal con respecto a mi entorno y a mi forma de percibirlo. Fue por esta razón que cuando vi una película a blanco y negro, no por ser antigua sino por una decisión del director, me impactó y me intrigó mucho esta opción estética de mostrar una película sin colores, ya que visualmente pude percibir las imágenes de una manera distinta, dejando de lado las distracciones que puede presentar el color, enfocándome en la esencia de lo que es realmente importante y que solo podemos ver gracias a la escala de grises (MacLeod, 2009, p. 5).

Dentro de las infinitas características que encontramos en el cine, está la capacidad que nos brinda para manipular la realidad. Cuando el espectador decide creer la historia de una película, está aceptando el universo que dicha película plantea, y si el universo se presenta de una manera verosímil, el espectador quedará envuelto en una realidad distinta a la de su mundo palpable. Siendo así, podemos afirmar que el cine tiene el poder de establecer una cantidad infinita de realidades. Tomando esto en cuenta decidí manipular el universo de mi historia y presentar una realidad que engloba las características de la misma dentro de un solo eje temático, la imagen en escala de grises. Pienso que esta gama monocromática de tonos, pese a su aparente limitación por la escasez de color, de igual manera puede aportar integralmente a la narrativa de una historia. Está claro que lo hace utilizando otros elementos y de una manera distinta. ¿Cómo la imagen en escala de grises, puede aportar narrativamente a describir la historia, los personajes y los espacios del universo establecido en un proyecto cinematográfico?

SINOPSIS

Blanco, Negro y Niño son tres jóvenes amigos que conforman una pequeña banda musical con la que planean ganar un concurso de bandas que se lleva a cabo al día siguiente. Desafortunadamente un sujeto extraño les arrebató un instrumento único en su clase por lo que se embarcan en una corta aventura en busca de una solución. Al parecer la única opción viable que tienen es acudir al fabricante de dicho instrumento para que les devuelva el mismo, sin embargo el fabricante les plantea una extraña condición a cambio de entregarles el instrumento, 10 minutos a solas con Blanco en su habitación. Al hallarse en un callejón sin salida, Blanco acepta la propuesta y se sacrifica a cambio del instrumento. Finalmente llegan a presentar su obra en el concurso de talentos, a mitad del show, Blanco se desequilibra emocional y psicológicamente por lo sucedido y sin importarle nada se levanta envuelto en ira y se retira del concurso. Después de una corta discusión entre Blanco y Negro, cada uno toma su camino dejando a Niño en el medio sin saber que es lo que en realidad sucedió.

PROPUESTA

La historia se desarrolla en un universo particular y absurdo donde las cosas suceden sin un sentido específico, donde los personajes principales generalmente no reaccionan como deberían y cada uno tiene una personalidad más alborotada que el otro. Visualmente se propuso acentuar esta narrativa con un aspecto a escala de grises que de entrada exprese al espectador la desnaturalización de lo que va a observar. Además, el comportamiento de la cámara no mantiene un punto de vista regular, sino que presenta encuadres y movimientos estilizados, diferentes y particulares adaptados al mismo corto, rompiendo las líneas verticales y horizontales para desorientar de cierta manera al espectador quien se envuelve en una forma de ver que difiere del estándar que establece el ojo humano.

En varios momentos la actuación de los personajes se torna jocosa y sobrepuesta con la intención de acentuar el concepto principal del corto, el comportamiento no debe ser normal ni humanizado, sino que por el contrario se presenta como una

actuación caricaturesca que complementa lo absurdo de la narrativa, al menos hasta el punto en el que el género se inclina más hacia el drama, que es cuando por lo general nos tratamos de mantener en un tono más sobrio que al inicio.

La imagen debe mantener un contraste marcado, es decir que el rango de diferencia entre el blanco y el negro sea amplio, esto con el objetivo de que los tonos se mantengan entre el blanco puro, el negro intenso y el gris medio, ya que cada tono representa a cada uno de los personajes principales, de esta manera, el personaje de Blanco mantiene su camiseta brillante y su piel clara, Negro mantiene su tonalidad oscura de piel y vestuario y en Niño se concentran los tonos grises.

Cada área debe procurar ser expuesta con cierta particularidad que transmita una diferenciación a la realidad, como por ejemplo en el sonido. Existen varios momentos en los que se tiene la intención de quitar la naturalidad del sonido manteniendo una cercanía en todo momento. En planos generales en que los personajes se encuentran lejos de la cámara y donde normalmente los diálogos deberían percibirse en un tercer plano, se propone mantenerlos en primer plano, de esta manera aunque los personajes en cuadro mantengan una lejanía, en sonido se escuchan como si estuvieran a un paso de la pantalla, rompiendo la percepción natural y desalineando la relación entre imagen y sonido.

FUNDAMENTACIÓN

A continuación, con el fin de desarrollar y profundizar en la fundamentación de mi proyecto de titulación, he decidido tomar en consideración algunos criterios y conceptos descritos por tres autores que abordan el tema de la fotografía en escala de grises. Es así que para respaldar mis argumentos me sustentaré en el texto “Black & White” de Michael Freeman, así como también en el libro “Post-Production Black & White” de Steve MacLeod y finalmente en el texto “Working in Black & White” del autor David Präkel. De igual manera para obtener un sustento

gráfico y visual me referiré a la película “Güeros” del director mexicano Alonso Ruizpalacios, todo esto con el objetivo también de encontrar la relación que puede tener la imagen en blanco y negro, con la narrativa cinematográfica respecto del universo establecido de una historia, los espacios presentados, los personajes y la trama.

Realizar mi proyecto cortometraje en escala de grises fue una de las ideas que surgieron en la etapa inicial de desarrollo. Las razones para tomar esta decisión estuvieron basadas en dos motivaciones, una técnica y una artística. En el transcurso del proyecto fueron apareciendo varias motivaciones teóricas y conceptuales que me sirvieron como fundamento para fortalecer en mí mismo la toma de esta decisión, anulando así la posibilidad de haberlo hecho por una razón insustancial, ya que como nos aclara David Präkel, simplemente convertir una imagen de color, a escala de grises, no aporta ni expresa nada nuevo y solo produce una imagen en blanco y negro sin ninguna fuerza, la decisión debe ser tomada con un concepto y contenido previo. (Präkel, 2011, p. 39).

La principal inspiración artística que me motivó para tomar esta decisión fue la película de Alonso Ruizpalacios “Güeros” del año 2014, me parece que es un claro ejemplo en el que la imagen a escala de grises aporta de manera sustancial a la narrativa de la película, desde la historia y sus personajes hasta sus espacios en el universo establecido. Por lo tanto, mientras me resulte necesario utilizaré a la película “Güeros” en el presente documento, como un referente que refuerce los conceptos que se describan en el mismo.

Uno de los aspectos que debía tomar muy en cuenta al momento de fotografiar el cortometraje, eran las locaciones que darían vida al universo de mi historia, ya que en escala de grises, las estructuras y entornos se perciben de una manera distinta, resaltando otros elementos de la imagen como tonos, formas, texturas, líneas y otros más, por lo cual cada lugar y elementos incluidos en dichas locaciones,

debían complementar y fortalecer la decisión estética que estaba a punto de tomar.

LOS ESPACIOS NARRATIVOS Y LA ESCALA DE GRISES

Antes de plasmar la historia de mi película en papel, había encontrado ya, el lugar que contenía las locaciones en las que filmaría cada escena, el barrio “La Tola”. Por las películas que escogí como referentes, ya tenía en mi cabeza una idea bastante clara de cómo quería que se viera el universo en el que se desarrollaría mi historia. Fue así que cuando caminé y exploré estas calles y estructuras, supe inmediatamente que no tendría que seguir buscando el lugar que daría vida al universo en mi película. Aunque no sabía con seguridad como se visualizarían aquellos lugares en blanco y negro, si tenía la certeza de que la escala de grises haría florecer la esencia visual que estos entornos contenían.

Creo que en muchas ocasiones en nuestro diario vivir, por motivo de la costumbre, pasamos por alto las formas, las texturas y los tonos que nos rodean, el entorno en el que nos desenvolvemos está lleno de detalles que evadimos y sobrepasamos sin valorarlos, pienso que es necesario tomarnos un corto, pero intenso momento para inundarnos en esos detalles. Para mí el blanco y negro es una herramienta que nos permite alcanzar ese sentido de percepción. Präkel menciona que en la escala de grises los elementos de composición se representan por líneas, formas, texturas y patrones (Präkel, 2011, p. 38). Elementos que se dificultan identificar cuando el color está presente, por lo tanto el blanco y negro se comporta como un filtro que omite los elementos superficiales para poder ver a profundidad lo que realmente se encuentra dentro de la imagen.

En una de las escenas del primer acto de la película “Güeros” la escala de grises sirve también para identificar la presentación del espacio al que el personaje Tomás se integra. La escena empieza cuando Tomás entra al departamento de su

hermano y este se encuentra en total penumbra, en el momento en que Tomás cruza el umbral de la puerta de ingreso al departamento, notoriamente se nos presenta el inicio de un nuevo momento marcado por la deferencia de contrastes entre la luz del exterior que permite identificar mayormente tonos claros y la negra oscuridad que envuelve al personaje en el interior del departamento. En la penúltima escena de mi cortometraje este contraste entre la luz y la oscuridad en el espacio, de igual manera me ayuda a resaltar las características del lugar conforme a la historia. Los tres personajes se encuentran en un teatro donde ocurre el concierto para el que tanto han ensayado, sin embargo después de lo sucedido con el fabricante, claramente la situación en la que se encuentran no es algo cómodo, especialmente para Blanco. La luz y la oscuridad en la escala de grises pretende complementar esta incomodidad, es así, que los contrastes se presentan más marcados que en cualquier otra escena del corto, por esta misma razón lo único perceptible en tonos claros son los personajes y sus instrumentos que se ven envueltos en una total penumbra que les rodea por completo, dicha penumbra es la representación de la situación que atravesaron y en la que al menos Blanco, se encuentra totalmente envuelto.

LA TRAMA Y LA ESCALA DE GRISES

El blanco y negro elimina el color para dejar únicamente el tono, es como quitar la piel para observar la musculatura, los huesos y los tendones que hay debajo (Präkel, 2011, p. 11) Este enunciado de Präkel define de manera muy cercana una de las principales características de mi película, una musculatura dramática envuelta por una piel cómica y jocosa. Mi historia narra dos días en la vida de tres amigos vecinos que conforman una pequeña banda musical llamada “El niño gris”. Cada uno de los personajes tiene una personalidad aparentemente definida, con un comportamiento particular que se aleja de la realidad y se acerca a lo absurdo, pero en realidad este comportamiento no es nada más que una máscara que disfraza las inseguridades y problemas que los personajes sufren. La historia nos

permite ver tres individuos defectuosos, dañados y conflictuados pero que a primera vista no son más que jóvenes inmaduros y ridículos, es conjuntamente con el desarrollo de la trama que la verdadera cara de la historia y de los personajes se revela. Es por esto que el blanco y negro fue tomado como una representación de la realidad plasmada en la historia, una realidad ambigua que brinda la posibilidad de percibir más allá de lo evidente, pero es solamente el espectador quien escoge lo que quiere observar.

La escena del pre clímax en mi película describe gráficamente la forma en que la escala de grises puede aportar a la trama de la historia, ya que marca por medio de los tonos, la diferencia entre dos momentos muy definidos en un aspecto dramático. Como se mencionó anteriormente, la escena del teatro se presenta como una oscura penumbra que envuelve a los personajes casi por completo, pero lo que ahora deseo recalcar es que esta es la única escena de todo el corto en la que el negro puro está tan presente en el cuadro. Durante todo el cortometraje hasta ese momento, prevalecen los tonos claros y los espacios exteriores, esto muestra de cierta manera el “status quo” de la historia, el mismo que se rompe al meter a los personajes en un espacio cerrado que además las únicas fuentes de luz y tonos claros son artificiales, realzando de manera significativa los contrastes percibidos hasta el momento, lo cual brinda una estética diferente a la que se ha manejado hasta anteriormente. Todos estos elementos que se perciben de mejor manera gracias a la escala de grises, se dan por motivo de que es un momento que marca un antes y un después en la trama del corto, ya que es la última escena en la que vamos a ver a los tres amigos juntos, este es el momento de la trama en el que el punto de giro más importante se lleva a cabo y se ve clara y gráficamente marcado.

LOS PERSONAJES Y LA ESCALA DE GRISES

En la película “Güeros” encontramos varios elementos que ayudan a resaltar los contrastes narrativos de la historia, por el lado de los personajes, podemos apreciar que el director decidió establecer en los dos protagonistas una apariencia notoriamente contraria entre el uno y el otro, Tomás, el hermano menor es un joven rubio de piel blanca y ojos claros, mientras Sombra, su hermano mayor, tiene el cabello muy oscuro y su piel es trigueña. Esta decisión del director me sirvió como referente para escoger los personajes principales de mi historia, Blanco que tiene una piel cercana a lo palido y se viste en su mayoría de tonos claros y Negro, cuya vestimenta es completamente oscura y su piel es trigueña. Estos dos personajes, así como el blanco y negro en una imagen, son dos elementos opuestos pero que se complementan en el mismo espacio.

Niño tiene una de las personalidades más característicos de la historia, representado por el tono gris es el elemento que aunque no lleva la trama, incorpora el aspecto principal para que el estilo de la película se perciba. Niño es también en sí mismo, la representación de la escala de grises con sus tonos más oscuros y más claros, siendo estos representados por los otros dos personajes, Blanco y Negro. Tal y como los tres tonos más significativos de una imagen en escala de grises están siempre presentes, así también los tres amigos permanecen siempre juntos durante la historia, es únicamente en la escena final cuando ellos se separan, Blanco encaminándose hacia un extremo de la imagen, Negro alejándose en la dirección contraria del cuadro y Niño quedándose parado en la mitad observando a sus amigos distanciarse cada vez más, expresando esto como una alusión a una imagen en escala de grises, donde, aunque el negro y el blanco como tal no estén presentes explícitamente, el tono gris siempre quedará expuesto, mostrándose como un elemento permanente e irrenunciable de la imagen, tal y como lo es el personaje de Niño en el cortometraje El Niño Gris.

LA REALIDAD Y LA ESCALA DE GRISES

Desprovista de color, una imagen en escala de grises no puede describir con precisión como vemos el mundo, pues carece por su propia naturaleza de la realidad (Freeman, 2014, p. 51). Cuando leí esta afirmación de Michael Freeman me di cuenta de que resumía en pocas palabras la esencia de mi visión cinematográfica con respecto al presente proyecto. “El Niño Gris” es una idea que desde su concepción y naturaleza carecía de realismo. Es una falsa representación de nuestra realidad y no puede ser precisa porque desde su esencia la realidad no formaba parte de sus características. Si para Freeman la escala de grises significa una falsa representación de la realidad, entonces la considero como una herramienta adecuada para aportar narrativamente a una historia que carece de realidad desde sus orígenes, siendo la escala de grises un eje temático que engloba y representa cada espacio, personaje, punto de giro y beat dramático establecido dentro de este irreal universo.

Como se mencionó anteriormente, una imagen en escala de grises no es precisa al momento de representar la realidad, aunque ahora está claro que ese no es el objetivo del blanco y negro, sino que uno de sus objetivos es, que por medio de los ajustes de exposición y contraste que sus tonos permiten, se pueda obtener, como describe Freeman, una imagen con mucha fuerza visual más que una imagen cercana a la realidad. (Freeman, 2014, p. 52). Por lo tanto decidí realizar ajustes en las imágenes de mi cortometraje con el fin de obtener un amplio contraste, entendiéndose a contraste según la definición de David Präkel, como la diferencia percibida entre las partes oscuras y claras de una imagen. (Präkel, 2011, p. 29), estableciendo de esta manera una fuerza visual constante que acentué los tonos, líneas y patrones que están presentes en cada plano. Otro objetivo partiendo del mismo principio es que se pueda establecer de manera general tres tonos principales, el blanco intenso, el negro y el gris medio, dejando de lado en la medida de lo posible los demás tonos de la escala, siendo esta, una

representación explícita de los tres personajes principales. La decisión de un amplio contraste está respaldada en el hecho de que la ausencia del color permite explorar con mayor libertad las posibilidades gráficas de las escenas que nos encontramos (Freeman, 2014, p. 48), es decir que hay una diferencia al momento de realizar ajustes en los contrastes de una imagen con color y de una imagen a blanco y negro, ya que según varios profesionales de la fotografía a blanco y negro como Freeman, afirman por ejemplo, que ajustes que en una imagen con color se verían desagradables por sobre exposición o sub-exposición, en una imagen en escala de grises este ajuste permite resaltar los diferentes aspectos que hemos mencionado, como relaciones tonales, volúmenes y texturas.

CONCLUSIONES

Una de las razones más significativa por las que me satisface haber realizado este escrito, es el aprendizaje resultante posterior a toda la investigación. El blanco y negro ha llamado mi atención de forma particular desde los primeros años de estudio en mi carrera, sin embargo, hasta ahora no había entendido el por qué de dicha atracción. Tras conocer y estudiar las características y detalles que diferencian a una imagen en escala de grises de una que contenga color, puedo confirmar que pese a la ausencia cromática, una imagen en blanco y negro puede ser un aporte integral para el universo presentado en un cortometraje cinematográfico.

Con respecto a mi película “El Niño Gris” los espacios en los que la historia se desarrolla fueron seleccionados con una previa visualización, con el objetivo de priorizar las formas, líneas y texturas que se encontrarían dentro de la imagen, para que al momento de transformarla a escala de grises, sean estos elementos los que den vida y caracterización al entorno.

Cada personaje en la historia de igual manera fue seleccionado y caracterizado para que en la escala de grises, los tonos en el vestuario, el tono de la piel y los elementos que los identifican, como por ejemplo, una pelota de golf en el caso de

Blanco, sean un aporte narrativo para describir a cada individuo y sus personalidades, en especial a los tres personajes principales, es así que en Blanco predominan los tonos claros, en Negro los tonos oscuros y en Niño los tonos grises. Tomando en cuenta que los ajustes de contraste generan una diferenciación clara entre los tonos, esto provoca que cada personaje adquiera una identificación explícita y particular dentro de la imagen.

La historia de mi película se podría calificar dentro de un género híbrido, entre drama y comedia, toda la primera parte de la historia hasta el pre clímax, se presenta como una comedia de tres jóvenes a los que les suceden cosas absurdas, sin embargo, a partir del clímax en adelante la historia adquiere un tono dramático que cambia casi por completo la percepción anterior, generando un punto de giro bastante claro. El blanco y negro se presenta como una analogía con la historia, así como el color es la máscara que cubre al blanco y negro, la comedia es el género que disfraza al drama que realmente existe en “El Niño Gris”, por lo tanto la escala de grises es una descripción conceptual de la historia. Si tomamos como punto de referencia la realidad, está claro que el blanco y negro por su naturaleza no es capaz de representarla con precisión, sucede lo mismo con los hechos y sucesos de la historia, desde su concepción fueron descritos de manera que no se asemejen a la realidad sino que sea un universo absurdo, particular y extraño donde suceden las cosas de una manera inesperada. Es así que tomando en cuenta estos y varios puntos más de investigación, pude confirmar que la escala de grises es una decisión estética adecuada para mi película ya que logra complementar de manera conceptual y fundamentada la narrativa con respecto a los personajes, la historia y los espacios que se presentan dentro del universo creado.

REFERENCIAS

- Freeman, M. (2014). *Black & White*. (N. Price Cabrera, T. Gallagher, F. Gallagher, Edits., & F. Rosés Martínez, Trad.) Barcelona, España: Blume.
- MacLeod, S. (2009). *Post-Production Black & White*. (C. Rodríguez Fischer, Ed., & F. Rosés Martínez, Trad.) Barcelona, España: BLUME.
- Präkel, D. (2011). *Working in black & white*. (C. Rodríguez Fischer, Ed., & M. Morcate Casera, Trad.) Barcelona, España: BLUME.

ANEXOS

- Anexo 1. Varias escenas del cortometraje El Niño Gris de Israel Vaca.

Vaca, I. (2018). *El Niño Gris*, Ecuador. Capura de pantalla de cortometraje *El Niño Gris*.

- Anexo 2. El guion del cortometraje El Niño Gris de Israel Vaca.

EXT. PUERTAS CASAS AMIGOS. DIA

Como introducción vemos tres puertas de tres casas distintas una junta a otra, Blanco(21) es el primero que sale por la puerta de la casa que esta a la izquierda junto a una pared blanca, segundo sale Negro(22) de la casa que se encuentra al lado derecho junto a una pared oscura. y por ultimo sale Niño(19) de la casa del medio. Todo esto a cámara lenta, los tres amigos bajan las gradas y salen de cuadro por la derecha.

INT. CUARTO DE ENSAYOS. DÍA.

Blanco , Negro y Niño. Ensayan la canción con la que van a concursar al día siguiente en una competencia anual de talentos. Empezamos viendo planos detalle jugando con la distancia focal, de los instrumentos, de las manos en el cajón peruano, de los dedos en las cuerdas, de la boca cerca al micrófono, de los parlantes, etc. Todos son movimientos muy delicados, como si se tratase de un videoclip en una sesión acústica, todo suena limpio y ordenado

hasta que Niño
se equivoca en una nota tocando su
instrumento. Todo se
detiene de golpe, los tres amigos se quedan
unos segundos en
silencio. Blanco resulta ser el mas afectado
por la
equivocación y trata de relajarse estirando su
cuello de un
lado al otro. Blanco esta totalmente vestido
de tonos
claros, Negro de tonos oscuros y Niño de tonos
grises.

NIÑO

(Cantando como Camilo Sesto)

Perdóname, perdóname, perdóname,
perdóname.

BLANCO

Todo te tomas a broma Niño, ya
estamos a un día del concurso y te
sigues equivocando en lo mismo. Si
no te concentras y tocas como se
debe te voy a partir la guitarra en
la cabeza. Yo no voy a salir mañana
a perder y quedar en ridículo.

NIÑO

Como la canción.

BLANCO

Que canción?

NIÑO

Me vas a poner la guitarra de
sombbrero.

Negro se ríe ligeramente con el ultimo
comentario de Niño.

(CONTINÚA)

NIÑO

(cantando)

Ya me canse de ser tu fuente de
dinero, voy a ponerte esa guitarra
de sombrero.

Antes de que Niño termine de cantar, Blanco le
lanza una
pelota de ping pong en la cara. Niño se queda
atónito, deja
su instrumento a un lado, se levanta, se
acerca a Blanco y
lamiéndose la palma de la mano rápidamente le
da una
bofetada a Blanco en el rostro.

BLANCO

(exaltado y eufórico)

Niño de mierda!

Blanco se levanta y empieza a perseguir a Niño
por toda la
sala. Negro quien ha estado observando todo
este tiempo, da
un par de golpes al cajón llamando la
atención.

NEGRO

Ya es suficiente compañeros,
prosigamos en orden por favor.

Blanco y Niño siguen peleando y jugueteando
ignorando a
Negro.

NEGRO

Amigos míos, tenemos que seguir
ensayando.

(Blanco y Niño siguen sin
hacerle caso)

Mis hermanos, vengan a sus puesto
les pido.

(todavía no se detienen y
Negro suspira profundo y
exclama molestos y en voz
alta)

Ya pues putos inmaduros de mierda,
vengan acá de una puta verga vez.

Blanco y Niño se detienen a la voz de Negro,
Blanco alcanza
a dar un manotazo en la cabeza a Niño antes de
volver a sus
asientos, todos tocan nuevamente después del
conteo musical
de Negro.

CORTE A NEGRO.

EXT. AUTOSERVICIO. DÍA.

Desde el punto de vista del micrófono que pide
la orden en el autoservicio (gran angular),
entra en cuadro una
camioneta bastante pequeña, dejándonos ver a
Blanco y a
Negro dentro de la camioneta y a Niño desde el
balde asomándose a la ventana de Negro para
ordenar la comida.

NIÑO

Negro! Una big black con bebida y
papitas agrandadas.

NEGRO

A ti Blanco ¿Qué se te ofrece?

BLANCO

cualquier cosa, todo es igual en esta basura.

VOZ DE EMPLEADO

Hamburguesas black and white, cual es su orden.

NEGRO

Buenas tardes, seria tan amable por favor de ayudarme con dos combos Big Black, uno agrandado y el otro no por favor, además de eso tenga la gentileza y me ayuda con un combo ranch, sin tomate y sin bordes en el pan.

VOZ DE EMPLEADO

Se nos acabo el pan, solo disponemos de papas, nuggets y postres.

Negro se queda mirando al micrófono unos segundos y regresa a ver a Blanco quien también esta confundido.

NEGRO

(sonriendo incómodamente)

Disculpe, ¿me estas comunicando que a un restaurante de hamburguesas se le acabo el pan?

VOZ DE EMPLEADO

Es lo que acabe de decir señor.

NEGRO

Discúlpeme pero creo que no es coherente

La voz del empleado interrumpe la respuesta de Negro

VOZ DE EMPLEADO

Me acaban de comunicar que se termino la apanadura, los Nuggets están fuera del menú.

NEGRO

(un poco irritado e incomodo)
Creo que

La voz del empleado vuelve a interrumpir la respuesta de Negro.

VOZ DE EMPLEADO

Los postres que llevan apanadura también se encuentran fuera del menú.

Negro respira profundo, Blanco se ríe levemente lo que provoca un poco más de incomodidad en Negro. Niño se acerca nuevamente a la ventana de Negro.

NIÑO

Negro! Mejor pídemelo el mismo combo que pides tú, un Ranch agrandando. Pero con tomate y con los bordes en el pan.

Niño se aleja de la ventana.

VOZ DE EMPLEADO

Corrijo el pedido anterior, ¿desea el combo Ranch con tomate y bordes en el pan?

Negro, se muestra aun más confundido que antes.

NEGRO

(levemente eufórico)
¿Pero no me había dicho que se le

acabo el pan?

VOZ DE EMPLEADO

Correcto, solo disponemos de
bebidas, papas, y postres que no
lleven apanadura.

Blanco se ríe a carcajadas. Negro molesto pone
en marcha la
camioneta y arranca de golpe. Niño en el valde
se sacude por
la fuerza del arranque.

EXT. PUENTE PEATONAL. DÍA.

Empezamos en negro solo escuchando la voz de
Blanco en OFF, posteriormente vemos a los tres
amigos arrimados en un puente peatonal
conversando y con los instrumentos en el
suelo. Blanco hace ejercicio en los tubos del
puente, Niño esta jugueteando con el cajón
peruano.

BLANCO

(mirando desde el puente hacia
abajo)

Yo nunca he tenido miedo a las
alturas, en realidad creo que me
siento cómodo estando muchos metros
sobre el suelo.

NEGRO

Temer a las alturas no es algo
malo, es una reacción de
supervivencia.

BLANCO

Si pero en mi caso, yo creo que
nací para estar siempre por encima
del....suelo, es como mi guarida.

Mientras los amigos conversan, vemos a un sujeto muy alto y completamente vestido de negro a lo lejos caminando por la vereda junto al puente y en dirección a los tres amigos.

NIÑO

Ya me hace mas hambre.

Blanco se trepa al borde del puente.

BLANCO

Aquí es donde pertenezco.

NEGRO

Hasta que te partas los dientes

BLANCO

Yo nunca me caigo, paso volando.

NIÑO

(cantando Volare-Gipsy Kings)

Volare oho, cantare ohoho. Le blu
ni pinto di blu, felice vistare el
azu.

A esta parte de la conversación el hombre alto y vestido de negro llega hasta la altura del puente, la diferencia de tamaño entre el sujeto y los tres amigos es muy notoria. Los tres amigos quedan viendo al sujeto anonadados por su altura. En cámara lenta vemos el rostro de Negro y Blanco

viendo pasar al sujeto junto a ellos y como sin detenerse toma el Instrumento Especial, Niño sigue cantando en cámara lenta, también vemos al sujetos que con una mirada sobria regresa a ver a Blanco y a Negro y después de pasarlos vuelve su mirada al frente.

Finalmente el sujeto se aleja y desaparece. Negro y Blanco se regresan a ver atónitos.

BLANCO

¿Que paso?

NEGRO

Al parecer, nos acabaron de robar.

NIÑO

¿vamos a comer algo o no?

Negro camina rápidamente hacia unas gradas, desciende y se dirige hacia su camioneta, Blanco le sigue y se sube al asiento de copiloto y Niño se sube al balde. Negro enciende la camioneta y se van del lugar.

CORTE A NEGRO

EXT. CAMIONETA EN MOVIMIENTO. DÍA.

Negro esta manejando algo nervioso por el robo que acaban de sufrir. Niño golpea el vidrio y hace señas de que tiene hambre y quiere comer. Blanco mira a Niño y le hace señas que espere. En un semáforo un poco más adelante un Policía les hace orillarse.

NEGRO

(emocionado)

Excelente amigo mío

Se acerca un oficial de baja estatura y un tanto relleno (38) hasta la ventana de negro.

POLICÍA

Buenas tardes caballeros, papeles por favor, no se preocupen, es una revisión de rutina.

NEGRO

Que oportuna su presencia señor oficial, le comento que nos acaban de atracar y nos arrebataron un elemento de gran valor. Por favor ayúdenos a encontrar al ratero.

POLICIA

No me digan, claro, claro muchachos, déjenme le aviso mi colega y nos vamos.

El policía se aleja y regresa después de unos segundos.

BLANCO

Que bien, justo un chapa buena gente.

POLICIA

Vamos chicos, la patrulla se queda con mi compañeros así que me llevan ustedes.

NEGRO

Claro no se preocupe señor oficial, estamos cerca del lugar.

El policía se sube al balde de la camioneta y se sienta al borde cerca de la venta de Negro.

POLICIA

Vea joven pero primero ayúdenme con una vuelta, aquí cerquita vive mi mujer, solo tengo que pasar dejándole un dinerito y luego ya le buscamos al que les robo.

Negro escucha al Policía y después de pocos unos segundos pensando responde.

NEGRO

Si, si, si, no hay ningún problema,
me guía por favor.

El policía le hace algunas señas y Negro
arranca.

EXT. CASA MUJER POLICIA. TARDE

Los tres amigos y el policía llegan y
estacionan fuera de una casa en el mismo
barrio, el policía se baja y menciona
algo a los tres amigos, timbra a la puerta, la
puerta se abre e ingresa.

Después de unos segundos de cortamos al
interior de la camioneta. Al parecer ya han
pasado algunos minutos, Blanco está
manipulando una pelota blanca de Ping Pong.
Negro esta golpeando el volante nervioso
mirando hacia la puerta donde entró el policía
y Niño esta tarareando una canción y
golpeando su cabeza contra el vidrio trasero
de la camioneta donde está arrimado.

BLANCO

Hay que tener un plan B en caso de
que no encontremos al ladrón.

NEGRO

Tienes toda la razón, yo tengo en
mente ya una opción, no se si te
guste.

BLANCO

(reaccionando serio y
sospechando)

¿que?

El policía abre la puerta, está diciendo algo
a alguien dentro de la casa y le manda un beso

volado, Negro al ver que el policía sale inmediatamente enciende la camioneta y se alista para partir. EL policía se acerca a la camioneta lleva un sánduche en la mano.

POLICIA

Ya muchachos, estamos listos. Tenga Niño. Solo me alcanzó para un sanduchito.

El policía brinda el sánduche que lleva en la mano a Niño, quien aplaude de la alegría y se come el sánduche muy feliz.

BLANCO

¿Entonces? ¿Vamos al lugar donde nos robaron?

POLICIA

Si muchachos, pero estaba pensando en que para encontrar al ladrón más rápido podríamos pedir refuerzos.

Este comentario emociona a Negro y Blanco.

BLANCO

Eso seria excelente oficial.

El policía y Niño suben al balde de la camioneta.

POLICIA

Si, si, pasémonos por donde mis colegas para pedirles apoyo.

EXT. CALLE CERCA AL UPC. TARDE.

NIÑO

Que buenos sánduches. ¿Sera que ahí dentro me pueden hacer otrito?

Vemos al policía dentro de una unidad policiaca sentado en un escritorio estirando los pies en él y riendo con una cerveza en

mano.

Los tres amigos están en una vereda con grandes columnas, Negro se ve ansioso caminando alrededor, Blanco está manipulando su pelota de Ping Pong y Niño está arrimado en una gran columna mirando hacia el UPC.

BLANCO

Ya larguémonos chucha.

NEGRO

Este puto chapa cabrón de verga que nos utiliza para sus huevadas como si tuviéramos todo el puto tiempo del verga mundo, ojala le mate un choro tres veces a este cabron.

EXT. HUECO EN GRADAS. TARDE

Vemos desde un puente bajo a los tres amigos arrimados en un lugar pequeño y particular con unas gradas a su alrededor.

BLANCO

Podría salir solo yo con la canción que toque el año anterior.

NEGRO

Es absurdo que compitas dos años consecutivos con la misma obra.

NIÑO

(cantando)

Lunes papas, martes papas,
miércoles también
papas.....(pausa)jueves papas,
viernes papas, sábado también
papas.

Niño baila levemente mientras canta.

BLANCO

Podría salir solo yo y hacer un una

improvisación de cajon, y luego sales tu y haces una improvisación de Bajo.

NIÑO

¿Y yo?

NEGRO

Tenemos que salir los tres.

BLANCO

O solo uno.

Niño queda mirando hacia el puente que está sobre ellos.

NIÑO

Ya llegó por quien lloraban.

En cámara lenta Blanco y Negro regresan a ver hacia el puente y ven al Sujeto que les robó cruzando el puente, el sujeto se percata de los tres amigos y les regresa a ver desde el puente hacia abajo confiadamente, lleva el instrumento en sus manos, Blanco y Negro se quedan atónitos viéndolo, el sujeto no se detiene y sigue caminando hasta desaparecer.

NIÑO

(Cantando Se fue-Laura Pausini)

Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de su silencio.

Con la canción Blanco y Negro vuelven en si, y nerviosos buscan que hacer.

BLANCO

¿Y ahora?

NEGRO

Plan B

Blanco queda viendo a Negro expresando que no le agrada el plan B, respira profundo.

INT. DEPARTAMENTO FABRICANTE. TARDE.

Se escuchan golpes llamando a la puerta.

Vemos la mano de Blanco manipulando nerviosamente su pelota de Ping Pong.

El fabricante(42) abre la puerta de su departamento, es un hombre un tanto canoso, vestido de camisa y un buso beige, a primera vista luce muy pulcro en su aspecto, usa lentes clásicos. Al ver a los tres amigos, el Fabricante sonríe.

FABRICANTE

Hola muchachos, que sorpresa verlos por aquí. (asintiendo con la cabeza saludando) Negro.

NEGRO

Muy Buena tarde Señor.

FABRICANTE

(Haciendo un saludo particular solo de ellos)

Niño.

NIÑO

(Noche de sexo Wisin y Yandel)
Hola que tal, soy el chico de las poesías, tu fiel admirador.

El fabricante sonríe con la canción de Niño

pero deja de sonreír al fijar su mirada en Blanco, después de unos segundos de mirarlo lo saluda con un apretón de manos y un casi obligado abrazo.

FABRICANTE

(levemente emocionado)

Blanco ¿como estas?

BLANCO

(disimuladamente incomodo)

Hola

FABRICANTE

Y ¿como han pasado? ¿como van con el instrumento que les fabrique?

NEGRO

Justo de eso veníamos a conversar señor fabricante.

CORTE A NEGRO

INT. CASA FABRICANTE. TARDE.

Blanco y Niño están sentados en el sillón de la sala, se ve a Negro y el Fabricante conversando al fondo en una habitación con la puerta abierta, solo se escuchan murmullos de lo que conversan. En unas cuantas ocasiones el Fabricante y Negro regresan a ver hacia los amigos con una expresión intrigante mientras dialogan.

NIÑO

Pero imagínate los pelos de tu Blanquito, uno a uno es para

matarse.... tres veces.
Blanco ríe.

NIÑO

¿Que prefieres? ¿Pesar 200K o pesar 20k?

BLANCO

eeeeeh, eeeeh, (Blanco sigue bastante distraído por la conversación entre Negro y el Fabricante.

Negro y el Fabricante terminan la conversación, el Fabricante sale primero de la habitación, Negro sale detrás a un paso lento y con un aspecto intrigante.

FABRICANTE

Muchachos voy a la tienda, ya regreso. ¿Alguien quiere algo?

NIÑO

(Cantando)

Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.

El Fabricante sonríe y sale del departamento, su mirada se queda en Blanco. Negro se sienta frente a sus dos amigos.

NIÑO

Negro ¿tu que prefieres?

BLANCO

¿Que paso?

NIÑO

¿Pesar 200kg o pesar 10kg?

NEGRO

Si dispone de otro instrumento que terminó de fabricar hace poco, y

nos lo va a dar.

BLANCO

(Aliviado y suspirando)

Que bien..... pero ¿así? ¿nada mas?.

NEGRO

Pero hay que cumplir con una condición.

NIÑO

Negro que prefieres.

BLANCO

¿Que condición?

NEGRO

Bueno, la realidad es que tu mi amigo, tienes que cumplir con una condición.

NIÑO

Negro.

BLANCO

¿yo? ¿por que solo yo?

NEGRO

Pidió 10 minutos a solas contigo en su cuarto.

Blanco se queda en silencio unos segundos tratando de asimilar lo que Negro le acaba de exponer.

NIÑO

Negro

BLANCO

(molesto hacia Niño)
Cállate de una puta vez. ¿Como que quiere 10 putos minutos conmigo en su cuarto?

NEGRO

(acercándose hacia Blanco)
Amigo mío, le ofrecí todo, le dije que le pagábamos después, que le pagábamos el doble, que nos ayude, por lo menos que no sea hoy sino otro día. Pero no acepto, no quiere nada más y quiere que sea a lo que regrese.

Blanco se levanta del sillón y empieza a caminar alrededor de la sala.

BLANCO

(un poco trabado)
¿Pero por que? ¿Que? pero y si le decimos que.....

NEGRO

Esa es la única opción que tenemos si queremos ganar, son solo 10 minutos amigo mío.

Blanco se estresa más y grita levemente.

BLANCO

¿Tu sabes donde tiene el instrumento? Tomemos la cosa ahorita y larguémonos.

La puerta se abre y el Fabricante entra.

FABRICANTE

Hola muchachos, ya volví.

Blanco y Negro transmiten mucha tensión la cual es percibida por el Fabricante.

FABRICANTE

Bueno chicos, me encantó verlos, me encantaría que vuelvan cuando quieran, siempre van a ser bienvenidos. Ahora me voy a mi cuarto, si deciden cualquier cosa pueden salir nomas o sino ya saben donde voy a estar. Buenas tarde.

El fabricante queda viendo a Blanco unos segundos mientras se dirige a su cuarto, Blanco al percatarse trata de esquivar la mirada al instante.

NEGRO

Amigo Blanco, tienes que decidir. 10 minutos y ganamos el concurso mañaca o nada y perdemos.

BLANCO

(muy estresado)

5 minutos Negro, convéncele que 5 minutos y lo hago.

INT. DEPARTAMENTO FABRICANTE. TARDE.

Vemos muy de cerca un reloj en la pared del departamento con el sonido del segundero muy fuerte.

NIÑO

Porque si pesas 10kg ni siquiera puedes caminar, pero si pesas 200 Kg tampoco se puede caminar.

Negro y Niño están sentado en la sala, Negro esta muy atento al reloj. Después de unos segundo Negro se para y se dirige

a la habitación del Fabricante, y golpea levemente la puerta.

Nadie contesta y pasan algunos segundos y Negro vuelve a golpear levemente.

De repente la puerta se abre fuertemente y Blanco sale rápidamente, tiene el instrumento en sus manos, se ve bastante pálido, se dirige hacia la salida, abre la puerta y sin decir nada ni fijarse en nada se va, Negro un poco confundido solo sigue a Blanco, Niño sale detrás de Negro y cierra la puerta.

INT. TEATRO DEL CONCURSO. NOCHE.

Se encienden unas luces en un escenario muy oscuro y amplio, los tres amigos ya están colocados con sus respectivos instrumentos, Blanco se ve un poco disperso mirando a nada, Negro está muy concentrado listo para tocar, Niño está sonriendo mirando al público.

Negro da su conteo y los tres empiezan a tocar, todo suena bastante bien, vemos a Niño muy relajado tocando y Negro emocionado y concentrado al mismo tiempo, lentamente nos vamos acercando mas y mas al rostro de Blanco que se ve disperso, su mirada esta perdida. Vamos a un cuadro de Negro y Niño que están sentados cerca, de repente la canción suena desentonada y se detienen de tocar, Negro regresa a ver a Niño pero Niño está mirando a Blanco.

Blanco se levanta, se quita su instrumento y sale por un lado del escenario, Negro inmediatamente se levanta y lo sigue, Niño mira a Negro y también se levanta y sale. La gente abuchea.

EXT. TEATRO. NOCHE.

Blanco sale del teatro muy angustiado y caminando rápido, Negro lo sigue detrás con Niño. Negro grita a Blanco para que se detenga, Blanco no lo escucha y sigue caminando, Negro corre hasta alcanzarlo y lo detiene del brazo, Blanco tiene los ojos lagrimosos y en su expresión se nota que está reprimiendo sus sentimientos, Blanco forzosamente se suelta del agarre de Negro y sigue caminando sin rumbo, Negro estresado se queja un par de veces y se va furioso caminando hacia el lado contrario al que se fue Blanco. En el medio de las dos rutas se encuentra Niño quien mira a sus dos amigos alejarse, nos acercamos cada vez más al rostro de Niño quien sin saber que hacer empieza a tararear una canción.

FIN.

