

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES

LA RELACIÓN ENTRE LA ILUMINACIÓN Y EL PERSONAJE EN EL CINE

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

Autor

Luis Felipe Camacho González

Año

2018

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

"Declaro haber dirigido el trabajo, **La relación entre la iluminación y el personaje en el cine** a través de reuniones periódicas con el estudiante **Luis Felipe Camacho González**, en el semestre **2018-2**, 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".

Joseph Albert Houlbert Silva

CI 171528362-6

DECLARACION DEL PROFESOR CORRECTOR

"Declaro haber revisado este trabajo, **La relación entre la iluminación y el personaje en el cine de Luis Felipe Camacho González**, en el semestre **2018-2** dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación".

Orisel Castro

CI 175635448-4

DECLARACIÓN DEL PROFESOR CORRECTOR

"Declaro haber revisado este trabajo, **La relación entre la iluminación y el personaje en el cine** de **Luis Felipe Camacho González**, en el semestre **2018-2** dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación".

York Neudel

CI 175470046-4

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.”

Luis Felipe Camacho González

CI 1723799761

AGRADECIMIENTOS

A todo el *crew* de Segundo.

DEDICATORIA

A mi familia y amigos.

RESUMEN

El presente texto es un breve estudio de la iluminación en el cine, realizado como complemento a la producción de una película de dieciséis minutos. Comprende la descomposición de dos obras cinematográficas utilizadas como referentes para la construcción del proyecto, así como el análisis del cortometraje con relación a las mismas; con el propósito de resaltar las distintas características y funciones de la iluminación como elemento narrativo del cine. Adicionalmente se incluye información pertinente del trabajo audiovisual, debido a que este escrito es un anexo del cortometraje realizado.

ABSTRACT

The following text is a brief study of filmmaking illumination as a complement to the production of a sixteen-minute film. It includes the decomposition of two cinematographic works used as referents for the creation of the project, as well as the analysis of the short film in relation with the previous discussed works. The purpose behind this, is to highlight the different characteristics and functions lighting can take as a narrative element in cinema. Moreover, since this piece is an annex of the short film, pertinent information about the audiovisual work is also included.

ÍNDICE

1. Nota de Intención.....	1
2. Sinopsis.....	1
3. Fundamentación.....	1
3.1. Introducción.....	1
3.2. Referentes.....	2
3.3. Propuesta de Área.....	3
3.4. La luz y el personaje.....	4
3.4.1. La luz en el cine.....	5
3.4.2. "El niño de la bicicleta".....	5
3.4.3. " <i>Fish Tank</i> ".....	14
3.4.4. Cortometraje.....	17
4. Conclusiones.....	22
Referencias.....	24

1. Nota de Intención

En Quito, la ciudad en que crecí, hay una gran cantidad de guardias de seguridad privada, este trabajo por lo general, además de la vigilancia, incluye servicios de limpieza. Muchas de las personas que trabajan en este oficio viven en su mismo lugar de trabajo. Me llama la atención este personaje solitario con una vida sedentaria. Considero que me permite hablar sobre la sociedad en la que vivo, una sociedad altamente marcada por las clases sociales. Me interesa contar una experiencia humana. quiero hablar de la gente con la que me cruzo en el día a día. Este cortometraje nace de la observación de la ciudad y la autocrítica.

2. Sinopsis

Segundo un hombre solitario de 50 años, trabaja de guardia de seguridad en un edificio de la ciudad. Al empezar su jornada de trabajo, recibe una llamada inesperada y se ve obligado a pasar la tarde con su hija Mariana. Ella tiene 11 años y no mantiene contacto con Segundo. Los dos realizan las actividades normales del trabajo de Segundo. Poco a poco van tomando confianza y su relación se vuelve más armónica. Finalmente, después de pasar la tarde juntos, la Mamá de Mariana vuelve para recoger a su hija. Inesperadamente Mariana le da un beso a Segundo al momento de despedirse. Segundo nuevamente solo, y confundido, vuelve a su rutina diaria.

3. Fundamentación

3.1 Introducción

La iluminación es un recurso que puede pasar desapercibido para algunos espectadores, pero sin duda es el principal recurso dentro de la Fotografía. La iluminación es un recurso distinto al encuadre, la composición o los movimientos, es un recurso que existe en nuestra vida diaria. Este recurso se diferencia del resto por su relación directa con la realidad, aunque posee un carácter creativo

y sugerente dentro de la obra, este elemento determina además de la atmosfera, la verosimilitud del universo de la historia.

Una iluminación coherente y bien ejecutada, permite que el espectador sienta la película como una historia real y no como una imitación. La manera en la que percibimos visualmente cualquier objeto está condicionada por las distintas características de la iluminación que está recibiendo. El mismo espacio, sea un dormitorio, una calle, o un paisaje, es capaz de provocarnos sensaciones diferentes al estar iluminado de distinta manera.

A continuación, se analizan distintas escenas de dos largometrajes reconocidos internacionalmente junto a escenas del cortometraje realizado. El análisis se guía por tres conceptos propuestos por Loiseleux acerca de la luz y como dentro de estos conceptos la iluminación se relaciona con el personaje. “El personaje y el relato están íntimamente vinculados. En palabras de Pascal Bonitzer: Una historia es la escenificación de una idea determinada como un problema, a través de personajes que son su encarnación múltiple” (Huet, 2005, p.43).

3.2 Referentes

Referentes teóricos

- “La luz en el cine”, libro del cineasta, teórico, y escrito francés, Jacques Loiseleux, publicado en francés en el año 2004 por *Cahiers du cinéma* en Paris.
- “Sentido de la luz, El. Ideas, mitos y evolución de las artes y los espectáculos de la luz hasta el cine” tesis doctoral de Ignacio Castillo. Publicada por la *Universitat de Barcelona* en el año 2006.
- “El guion”, libro Anne Huet publicado en francés en el año 2005 por *Cahiers du cinéma*.

Referentes cinematográficos

- Jean Pierre y Luc Dardenne, hermanos y compañeros de trabajo, escriben y dirigen sus películas juntos. Consiguieron reconocimiento y prestigio en el mundo del cine después de ganar el premio máximo de Cannes en el año 1999, la palma de Oro, con su película Rosetta.
- Andrea Arnold, directora de cine británica, consiguió reconocimiento globalmente después de estrenar la película Red Road en el año 2003, película galardonada en numerosos festivales como Cannes y Montreal.

3.3 Propuesta de área

A continuación, se detalla la propuesta de fotografía aplicada en la realización del cortometraje.

Para construir la fotografía dividí los espacios del edificio en dos: espacios familiares para el protagonista y espacios ajenos para el protagonista. En los espacios familiares se utilizan planos fijos, que expresan estabilidad y rutina. Por otro lado, en los espacios ajenos existe el uso de cámara en mano, que expresa la distancia del protagonista con esos espacios. Sin embargo, en los espacios familiares, aunque se utilice planos fijos siempre la cámara permanece activa, reencuadrando si es necesario.

Dentro de la propuesta de fotografía se determinó el uso de una iluminación natural, realista y con un cierto estilo cotidiano. Esto debido a que el universo en el que sucede la historia es la ciudad de Quito en el año 2017, y se pretende que el espectador se conecte fácilmente con este universo. La propuesta estética de este cortometraje tiene como factor esencial la iluminación, es necesario un diseño de luz que simule a la iluminación natural de los espacios en los que sucede la historia. La luz debe ser coherente con las características y las fuentes de luz propias del espacio. Esta propuesta responde a la intención de dirección

del cortometraje en la cual es importante generar vínculos con elementos de la realidad, con el propósito de que el espectador entienda que el universo en el que sucede este cortometraje es la realidad que estamos viviendo.

Quiero generar una relación entre la composición y la incomodidad de los personajes. Por medio de este recurso enfatizar el cómo se sienten los personajes. Con respecto a la profundidad de campo, quiero planos con la suficiente profundidad de campo para tener siempre presente el espacio que rodea los personajes. Esto juega un papel esencial en la narración de la historia y es necesario que se lo pueda ver con claridad.

3.4 La luz y el personaje

Es importante recordar que todos los objetos son visibles gracias a la luz. Todo lo que podemos ver está siendo afectado por rayos de luz. Nuestro sistema visual está diseñado para captar los rayos que reflejan los objetos afectados por una fuente lumínica. La luz también determina el color de los objetos, el espectro de luz que refleja cada objeto, de acuerdo con sus características, determina su color. “Las variaciones en longitud de onda en el espectro visible son percibidas por el cerebro como diferencias en color, variando desde el violeta en los 380 nm hasta el rojo en los 780 nm (...)” (Castillo, 2006, p. 68). Por lo tanto, la percepción de cualquier cuerpo está condicionada y afectada por la luz.

El personaje en el relato es quien sufre o provoca las acciones, el personaje avanza y se transforma en el transcurso del relato, por lo tanto, constituye una especie de motor para la historia. “Los personajes desempeñan un papel en el desarrollo de la acción. Son los soportes de la identificación. Ellos crean la ilusión de realidad: aspecto físico, identidad, personalidad reconocible, valor simbólico, función en el relato” (Huet, 2006, p. 43)

3.4.1 La luz en el cine

“El movimiento de los cuerpos, la apariencia de vida, la evidencia de las imágenes impresas por la luz en la memoria de la película no es en realidad sino tiempo, capturado y restituido por la luz en el cine” (Loiseleux, 2005, p. 11)

En primer lugar, en términos físicos o formales, el cine es luz capturada en un material fotosensible. Por ende, podríamos considerar a la luz como la herramienta "madre" de trabajo en el cine, por medio de la luz somos capaces de registrar el tiempo y contar una historia.

Loiseleux propone que en el cine la luz contiene tres significados: técnico, psicológico y cultural. El **técnico** se refiere a la luz en sí misma, la fuente lumínica que afecta a los elementos del cuadro e impresiona en la película/sensor. El significado **psicológico** considera que la luz tiene un efecto sensible sobre los elementos y tiene un valor emocional. En el tercer significado de la luz, el **cultural**, Loiseleux apunta que al construir la fotografía de una escena se utilizan referencias visuales, de pintura, literatura, música, espacios reales, etc., que afectan en la interpretación y realización de la imagen. Estos tres conceptos me parecen útiles para analizar la iluminación de una obra cinematográfica y relacionarla con el motor de la historia (personaje).

3.4.2 "El niño de la Bicicleta"

En el 2011 Jean Pierre y Luc Dardenne estrenaron *El niño de la bicicleta*, una de sus últimas películas, la cual consiguió el Gran Premio del jurado en el festival de Cannes. Según la sinopsis publicada por *Film Affinity* (2011) *El niño de la bicicleta* cuenta la historia de:

Cyril, un niño de once años se escapa del hogar de acogida, donde su padre lo dejó después de prometerle que volvería a buscarlo. Lo que Cyril se propone es encontrarlo. Después de llamar en vano a la puerta del

apartamento donde vivían, para eludir la persecución del personal del hospicio, se refugia en un gabinete médico y se echa en brazos de una joven sentada en la sala de espera. Así es como, por pura casualidad, conoce a Samantha, una peluquera que le permite quedarse con ella los fines de semana.

En esta película el protagonista vive un sube y baja de emociones, el drama de la historia se centra en conflictos propios de las relaciones humanas y familiares. El mundo interno del protagonista tiene un valor importante en la película. Es una película muy personal, que retrata un momento en la vida del personaje. En esta película como en la toda la obra de los Hnos. Dardenne, se busca una iluminación muy realista y natural, se mantiene un estilo conservador y muy fiel a la realidad. La luz juega un papel muy importante en el establecimiento del universo de sus películas. En la obra de los Dardenne, pese a realizar películas de "ficción", siempre ha sido muy importante la identificación con el lugar donde sucede la historia. La temática de sus películas se basa en dramas humanos inspirados en los acontecimientos sociales de actualidad. Por esta razón, se busca una iluminación se asocie y conecte directamente con la realidad. En el siguiente análisis descomponiendo la primera y la última escena de la película, señalare las distintas características de la iluminación y su relación con el personaje.

En la primera toma, de la primera escena de "El niño de la bicicleta" (Dardenne, 2011), podemos percibir una iluminación sobria con un estilo natural que pretende simular la iluminación natural del espacio. Si hacemos un análisis técnico, el cuadro no tiene grandes contrastes de luz y sombra, la iluminación es equilibrada, la ventana es la parte más luminosa del cuadro. Se evidencia coherencia con la realidad, debido a que en el salón existe una gran ventana, por lo tanto, la luz del sol normalmente entra por la ventana e ilumina el salón. Esto se representa en la película debido a que la luz principal que afecta al espacio y los personajes proviene de la ventana y luce como luz solar. Esto lo podemos evidenciar en el niño, él está cerca a la ventana, el lado izquierdo de

su rostro recibe mayor cantidad de luz que su lado derecho. La luz tiene un aspecto difuso y crea sombras de una dureza leve, estas características son coherentes con la fuente lumínica.

Figura 1. Fotograma 1, tomado de Dardenne, 2011.

Este estilo de iluminación contiene un gran significado cultural el cual es utilizado para generar la estética realista que buscan los directores. Es muy común la asociación de espacios no intervenidos con el documental. Es decir, por la gran cantidad de documentales que utilizan una iluminación no intervenida, el espectador mayoritariamente asocia una iluminación natural y no intervenida con el documental. Esta asociación es importante porque potencia la sensación de que la historia realmente ocurrió. Algo que favorece mucho a las historias de dramas humanos y comúnmente es una sensación que se busca producir.

En esta misma escena existe un cambio de luz importante y notorio, directamente relacionado con el momento dramático de la escena. En la primera parte de la escena, se mantiene una iluminación con pocas sombras y contrastes, podemos ver las ventanas un poco sobre expuestas, pero en general se mantiene una iluminación equilibrada en todo el cuadro pese a los movimientos de cámara. Después de que el protagonista intenta llamar por segunda vez y no lo consigue, tiene una pelea con su instructor. En esta pelea el protagonista muerde el brazo del instructor, sale corriendo y atraviesa un segundo salón.

El segundo salón no tiene la misma iluminación equilibrada y sin contrastes, por el contrario, en este salón hay grandes sombras y rayos de luz, es oscuro en su mayoría. Esta diferenciación de la luz refuerza el drama de la escena, el niño se ve afectado por no poder realizar la llamada. Después de que el personaje tiene un cambio emocional, lleno de ira muerde al instructor y sale corriendo, existe un cambio técnico en la iluminación. “La dificultad específica del cine es dar existencia a un personaje muy rápido, sin poder recurrir a la expresión subjetiva de su pensamiento, utilizando únicamente los elementos visuales y los diálogos” (Huet, 2005, p. 45).

El cambio de iluminación tiene en cuenta su significado psicológico, el protagonista atraviesa un momento de confusión e ira, el espacio oscuro con pequeños lugares de luz intensa enriquece enormemente el drama de la escena, sin utilizar ningún elemento extradiegético e incoherente con el universo de la historia, y al mismo tiempo, conservando la estética realista del largometraje. De igual manera, si consideramos el significado cultural de un espacio oscuro, en la cultura occidental mayoritariamente se asocia las sombras con duda e incertidumbre. Para finalizar, es importante recalcar como las características técnicas de la luz construyen y determinan su significado psicológico.

Figura 2. Fotograma 2 tomado de Dardenne, 2011.

Figura 3. Fotograma 3, tomado de Dardenne 2011.

Figura 4. Fotograma 4, tomado de Dardenne, 2011.

Figura 5. Fotograma 5, tomado de Dardenne, 2011.

Figura 6. Fotograma 6, tomado de Dardenne, 2011.

La secuencia o escena, continua con un corte a Cyril corriendo por el jardín, a pesar del cambio de espacio la iluminación conserva las mismas características. Vemos a Cyril correr entre los árboles, se utiliza las ramas para crear clarososcuros en la imagen y solamente ver la silueta del protagonista, emulando la sensación de angustia con el movimiento de cámara y la composición del cuadro. Posteriormente la secuencia finaliza con una iluminación equilibrada en todo el cuadro, sin ningún elemento que distancie.

Figura 7. Fotograma 7, tomado de Dardenne, 2011.

Figura 8. Fotograma 8, tomado de Dardenne 2011.

Figura 9. Fotograma 9, tomado de Dardenne, 2011.

La última escena de la película consiste en un plano secuencia en el que el protagonista sale de un bosque, camina un poco, coge su bicicleta y se aleja por la calle. La escena empieza con un cuadro confuso, un bosque oscuro en un encuadre muy sobrio, sin profundidad y en una exposición baja. Después de unos segundos, vemos salir de adentro del bosque al protagonista, camina hacia su bicicleta con un fondo de árboles, coge su bicicleta y sale andando por la calle.

Es importante evidenciar que siempre hay una propuesta de iluminación, aunque sea pequeña, en este caso existe una progresión que empieza en un cuadro con baja exposición y termina en un cuadro con una exposición mucho mayor.

Figura 10. Fotograma 10, tomado de Dardenne, 2011.

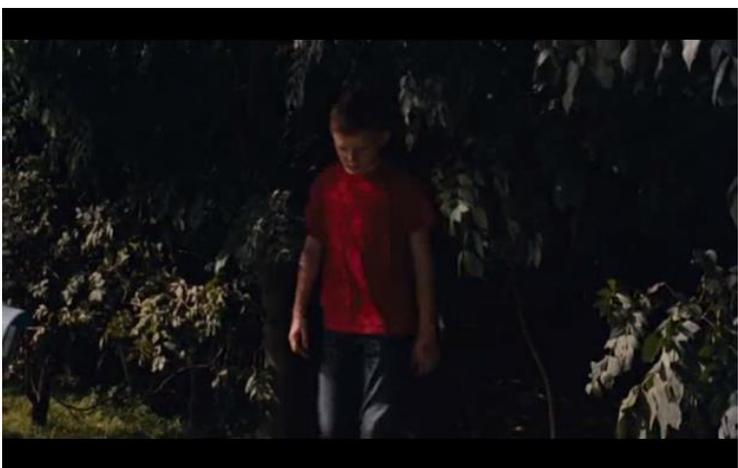

Figura 11. Fotograma 11, tomado de Dardenne, 2011.

Figura 12. Fotograma 12, tomado de Dardenne, 2011.

Figura 13. Fotograma 13, tomado de Dardenne, 2011.

Figura 14. Fotograma 14, tomado de Dardenne, 2011.

La misma escena no funcionaría igual si el protagonista saliera de un espacio claramente iluminado y se alejara por un espacio oscuro. El mensaje que se comunica es distinto. El significado psicológico de la iluminación afecta el sentido de la escena, y por ser la escena final afecta en la resolución de la historia. Como anteriormente mencionamos, dentro del significado psicológico de la luz, los espacios oscuros nos generan misterio y dudas, esto debido a que no podemos verlos claramente. De igual manera, tomando en cuenta el significado cultural, los espacios oscuros se asocian con lugares peligrosos y abandonados.

En la película el protagonista antes de esta escena tuvo un conflicto con otro chico y cae desmayado. La decisión técnica de empezar el plano secuencia en

un cuadro oscuro, pasar por un encuadre con una exposición media y terminar en un cuadro con una exposición alta, respalda y enfatiza el mensaje de que el chico salió de un conflicto. Al contrario, se podría interpretar que el personaje está entrado a una situación conflictiva. Con recursos orgánicos y propios del espacio, la fotografía logra una progresión totalmente ligada a lo que está viviendo el personaje. Parafraseando a Loiseleux (2005 p. 5), "Si la luz varía en su calidad, cantidad u orientación, tendremos una percepción distinta y, por tanto, otra emoción al contemplar el mismo objeto"

Al analizar estas dos escenas quería evidenciar que la luz que afecta un espacio contiene un significado psicológico y cultural de acuerdo con sus características técnicas. Estas características pueden contribuir a la construcción dramática de la escena tomando en cuenta el estado emocional del personaje.

3.4.3 "*Fish Tank*"

En la actualidad la inmensa mayoría de consumidores de cine del mundo concentran su consumo en producciones de Hollywood. Es de conocimiento público que en las carteleras de cine de Latinoamérica la oferta es muy reducida, y se concentra principalmente en las mega producciones estadounidenses. El diario chileno *La Segunda* publicó en el año 2013 un artículo sobre esta problemática en el cual se apunta la visión del Doctor en Historia Pablo Wipple "En Santiago hay 190 salas de cine comercial que en total hoy solo ofrecen 16 películas" (Nazarala, 2013, p.1). La limitada oferta de las carteleras de cine y su falta de diversidad, han acostumbrado al espectador a un tipo de estética en el cine exhibido en salas comerciales.

Por otro lado, en los últimos años el crecimiento de la televisión, y por ende de los reportajes o documentales periodísticos, ha tenido un impacto global. En la estética de este tipo de documentales, se repite constantemente como característica la poca intervención de las locaciones registradas, en cuanto a la iluminación y al arte principalmente. Muchas veces, esto se debe a las

características propias de la producción para televisión, sin embargo, el consumo masivo de este tipo de producciones audiovisuales ha normalizado en el espectador un tipo de estética asociada a las producciones documentales.

Con relación al significado cultural de la luz, los dos hechos anteriormente nombrados, han normalizado en el espectador una diferencia estética entre las producciones audiovisuales. Por un lado, las películas que se acercan más a la realidad, como los documentales y reportajes periodísticos, utilizan mayormente una imagen con poca intervención del espacio, evidente en detalles técnicos principalmente de la luz. Por otro lado, las películas que mantienen una mayor distancia con la realidad, normalmente llamadas películas de ficción utilizan por lo general una imagen muy controlada e intervenida, en cuanto a la luz, la composición del cuadro, el arte, etc.

Muchos realizadores de cine han optado por aprovechar el significado cultural que contiene el estereotipo estético de las producciones “documentales”, incorporando en la estética de sus películas de ficción, características relacionadas a producciones documentales, caseras, o de bajo presupuesto, Con el fin de conseguir una sensación de mayor cercanía con la realidad, así como intimidad con el personaje, la historia y el espacio donde sucede la misma.

En la película *Fish Tank*, la directora británica Andrea Arnold, utiliza en la fotografía recursos cercanos al mundo del documental, como la cámara en mano y un estilo muy natural de iluminación. El personaje principal de la película es una adolescente inglesa de clase media baja, que se enfrenta a una serie de problemas humanos relacionados con su crecimiento y la busca de su independencia. El universo en el que se desarrolla su historia es el mundo real, no existen elementos de ciencia ficción. La directora pretende acercarnos al universo de la protagonista, por medio de recursos que se asocian con las películas documentales como la iluminación.

Figura 15. Fotograma A, tomado de Arnold, 2009.

Figura 16. Fotograma B, tomado de Arnold, 2009.

Figura 17. Fotograma C, tomado de Arnold, 2009.

Figura 18. Fotograma D, tomado de Arnold, 2009.

Como podemos observar en las imágenes anteriores, en las dos escenas se ilumina el espacio de una manera muy realista. La estética de la luz tiene una relación muy estrecha con la realidad y mantiene un estilo de poca intervención. El hecho de dejar zonas del cuadro con mayor exposición o apariencia de no ser intervenidas, como por ejemplo las ventanas, construyen una estética cercana al mundo del documental. Esta característica de la iluminación al verse tantas veces repetida en producciones documentales induce al espectador a percibir los sucesos y el espacio como reales o más cercanos a la realidad.

3.4.4 Cortometraje

En este capítulo describiré las características de la luz en las distintas escenas del cortometraje realizado como proyecto final de la carrera de cine.

Figura 19. Fotograma del cortometraje Segundo.

En el cuadro podemos observar una diferencia de exposición entre la zona derecha del cuadro donde se ubica la niña, y la zona izquierda donde se encuentra el personaje principal. Dentro de la historia, Segundo, el personaje principal vuelve a estar junto a su hija después de un largo tiempo. La diferenciación de luz enfatiza la distancia que existe entre los dos personajes y su falta de intimidad. Tomando en cuenta el significado psicológico de la luz, el cual sugiere que esta tiene un efecto sensible sobre la imagen, la narración de la escena se enriquece al utilizar la iluminación en función del lo que experimentan los personajes. La escena sería muy distinta si los dos espacios estuvieran expuestos de igual manera. “La luz tiene otra función: la de dar sentido a la imagen mediante el modo en que ilumina el tema y por la atmósfera emotiva que genera, haciendo que los seres y objetos aparezcan no sólo bajo su aspecto estético más favorable, sino también con plena coherencia para cada película” (Loiseleux, 2005, p. 3)

Figura 20. Fotograma del cortometraje Segundo.

Figura 21. Fotograma del cortometraje Segundo.

En las dos imágenes anteriores observamos una secuencia del cortometraje. En la primera imagen el personaje principal se encuentra en uno de los departamentos del edificio en el que trabaja. En la segunda imagen, el personaje principal se encuentra en su dormitorio junto a su hija. Existe una clara diferencia entre la iluminación de las dos escenas. En el primer cuadro, la luz que ilumina el espacio es difusa, no provoca sombras contrastadas. A diferencia del segundo cuadro, donde se observa una imagen con una exposición baja, con sombras contrastadas, luces más puntuales y de temperatura más cálida. La diferenciación de luz en estos dos espacios pretende distinguir el mundo y el espacio en el que trabaja el personaje, del mundo y el espacio donde vive y “pertenece” el personaje, evidenciando la diferencia de clases sociales.

Figura 22. Fotograma del cortometraje Segundo.

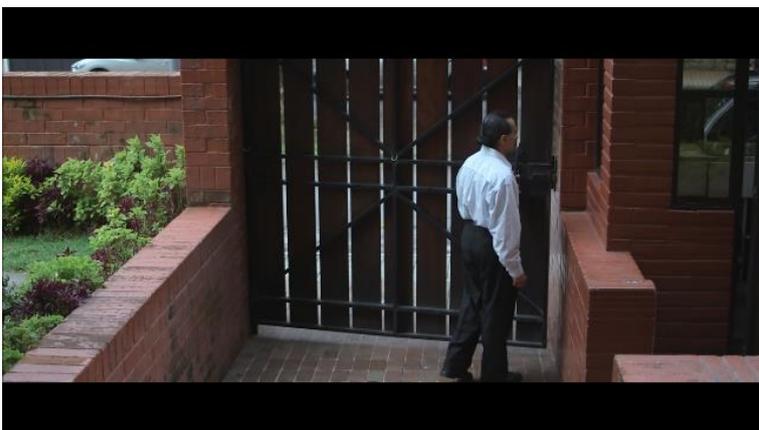

Figura 23. Fotograma del cortometraje Segundo.

En la secuencia anterior la acción del personaje participa en la progresión de la iluminación en la escena. En la escena de las imágenes anteriores, el personaje se separa de su hija y vuelve a su rutina. Tomando en cuenta el significado psicológico de la iluminación en la imagen, la acción de cerrar una puerta por donde entra una gran cantidad de luz y terminar con el espacio más oscuro que como empezó, generalmente se asocia con la culminación de una etapa o suceso. Al igual que en la escena final de El niño de la bicicleta de los Hnos. Dardenne, la progresión de la iluminación contribuye a la construcción del sentido de la escena.

Figura 24. Fotograma del cortometraje Segundo.

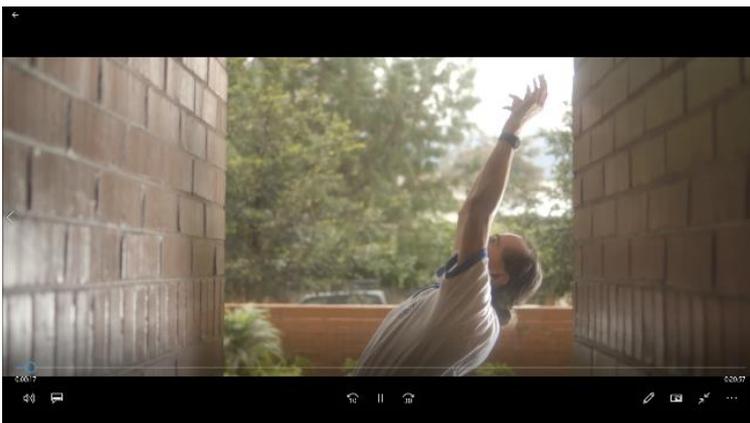

Figura 25. Fotograma del cortometraje Segundo.

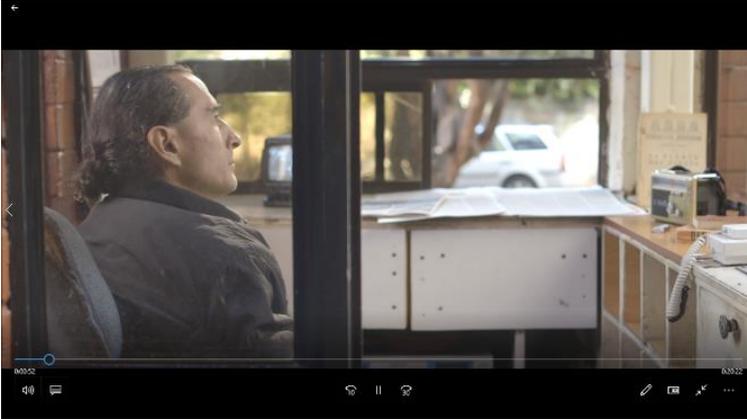

Figura 26. Fotograma del cortometraje Segundo.

Figura 27. Fotograma del cortometraje Segundo.

Como podemos evidenciar en todas las imágenes anteriores, en el cortometraje se maneja una iluminación sobria y natural, con el objetivo de ser fiel a la realidad. Esta propuesta pretende generar una fácil identificación del espectador con el universo en el que sucede la historia. Debido que una parte importante de la propuesta de dirección es generar vínculos con el universo real de la historia, es decir con la ciudad de Quito. “La iluminación selectiva otorga una atractiva cualidad estética a la imagen, ya que su presencia puede justificarse al tener su origen en el guion dentro del espacio escénico. De modo que realza el efecto narrativo al mismo tiempo que ofrece un cierto espectáculo por propio mérito” (Castillo, 2006, p. 384).

4. Conclusiones

En conclusión, la iluminación está determinada por varios aspectos. Entre estos, el mundo interno del personaje. Sin embargo, no mantiene una relación estricta y objetiva, esta debe ser una relación subjetiva y sutil, por el contrario, la iluminación, se convierte en un elemento extradiegético, decorativo, y evidente. La iluminación debe mantener su cualidad natural para generar una identificación con el espacio, y por ende con el universo del protagonista. Los significados que posee un tipo específico de iluminación en un espacio determinado condicionan a la interpretación de la escena por parte del espectador. La iluminación debe sugerir o inducir a un tono o emoción, pero no puede ser determinante.

La utilización de ciertos recursos técnicos en obras de ficción ha logrado generar en el espectador una sensación de mayor cercanía con el universo de la misma. Esto, en mayor medida se debe a la incorporación en la imagen de rasgos propios del estereotipo estético del documental. Esta característica de la imagen, la han adoptado muchas películas de género drama, en las cuales el universo donde sucede la historia es el “mundo real”, con el fin de conectar al espectador con la realidad. El uso de estéticas realistas y naturales de alguna manera expresa una inconformidad con la realidad social, y busca que el espectador se cuestione aspectos de la vida diaria expuestos en la obra.

Dentro del cortometraje, más allá de la construcción específica de cada escena, se consiguió en la totalidad del corto un estilo natural, realista y contemporáneo como se pretendía. De esta manera, se logra generar un vínculo importante de la película con la realidad. Por otro lado, la existencia de una propuesta de iluminación coherente con lo que atraviesa el personaje en cada escena, significa una capa más en la narración de la historia. Se logró en escenas específicas, sugerir estados de emoción y diferencias sociales, de una manera sutil y orgánica, sin descuidar la función principal de la luz y las características del espacio.

La realización de un cortometraje con el debido tiempo de producción y la organización necesaria permitió la exposición real de una propuesta artística. La construcción del cortometraje supuso la participación e involucración del director en todas las áreas, lo cual generó una sincera reflexión de lo que se pretendía plasmar en la obra. La exploración narrativa de la iluminación amplió el conocimiento del director en áreas que antes no había tenido cercanía, y finalmente, dio resultado a la exitosa aplicación de la propuesta de luz en el cortometraje.

Referencias

- Arnold, A. (Diretor). (2009). *Fish Tank* [Filme Cinematográfico].
- Castillo Martínez de Olcoz, I. (2006). *Sentido de la luz, El. Ideas, mitos y evolución de las artes y los espectáculos de la luz hasta el cine*. Barcelona: Universitat de Barcelona.
- Dardenne, J.-P., & Dardenne, L. (Directores). (2011). *El niño de la bicicleta* [Filme Cinematográfico].
- Huet, A. (2006). *El guión*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Loiseleux, J. (2005). *La lux en el cine*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Nazarala, A. (2 de Agosto del 2013). *Cartelera de cine en crisis: ¿Víctimas del monopolio de los blockbusters?* Fonte: La Segunda Online:
<http://www.lasegunda.com/Noticias/CulturaEspectaculos/2013/08/868431/cartelera-de-victimas-del-monopolio>

