

Proyecto de Trabajo de Graduación de la

**Licenciatura en Artes Audiovisuales con orientación en Dirección de
Fotografía**

Título tentativo:

La clase

Tema:

La composición de la imagen a través del equilibrio

Trabajo Colectivo de Graduación (2021)

Alumna: Boazzo, Magalí Ayelén **Legajo:** 77869/6

Orientación: Dirección de Fotografía **DNI:** 39.786.256

Teléfono: 2216384872 **E-mail:** magaboazzo@gmail.com

Cátedra: Taller de tesis 2021

Co-graduado

Alumno: Abelenda, Matías **Legajo:** 77919/8

Orientación: Dirección de Fotografía **DNI:** 41.542.875

Teléfono: 2215721598 **E-mail:** matiabelenda@outlook.com

Abstract : En el presente escrito se hará un análisis de las decisiones estilísticas y técnicas del Trabajo de Graduación, centrado principalmente en al área de la imagen y su impacto visual desde la iluminación, a medida que avanza la obra hasta su resolución final.

Palabras clave: imagen, visual, espectador, equilibrio, percepción.

Sinopsis: A través de “*La Clase*” particular de su hijo, Martín, un abogado de 38 años, se reencuentra con Fausto, su gran amor del pasado y profesor de Filosofía. Esta situación confunde a Martín y lo obliga a repensar qué es lo que quiere para su vida de ahora en adelante. Sin embargo, el miedo que Martín siente al ser juzgado por la sociedad, lo lleva a tener algunas diferencias con Fausto y a estar distante con su hijo. En el transcurso de la historia, Martín va a intentar pensar en él y en su felicidad, tratando de dar un paso hacia adelante con el apoyo de su familia.

Introducción:

El Trabajo de Graduación es un cortometraje de ficción LGTBIQ+, una temática con un auge importante en los últimos años en la industria cinematográfica. En Argentina, ésta temática en sus comienzos estuvo parcialmente censurada, si bien se representaba el tema, al público no le mostraban la resolución de una pareja feliz sin haber sufrido algún tipo de discriminación por parte de la sociedad. Actualmente, tanto el cine como la televisión, al ser medios de comunicación, son los responsables de poder mostrar finalmente que una pareja homosexual, puede mostrarse libremente sin la mirada homofóbica de los demás. Esto no quiere decir que se haya disuelto esa discriminación, pero ahora en el año 2021, la temática LGTBIQ+ está en su máxima expresión en las calles, en los medios de comunicación y en la vida misma.

Por ejemplo, en la serie televisiva “Farsantes”(2013) : «hay cuestiones como el horario, la frecuencia diaria de emisión y la centralidad narrativa de la historia entre ellos, que le dan a la serie un aire de pionera, con una cierta atmósfera identificable con algunos cambios en la sociedad argentina a partir de algunas ampliaciones de derechos que comenzaron en 2003 con la Ley de Unión Civil de la ciudad de Buenos Aires y continuaron con la aprobación, en 2010, de la Ley de Matrimonio Igualitario» (Rodríguez, 2013,s.p).

Cabe destacar que al dictar dicha ley, desde el sitio oficial de Identidad y Diversidad afirman que Argentina, «se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer el derecho al matrimonio entre dos personas del mismo sexo a nivel nacional».

Por este motivo, es que decidimos para el Trabajo de Graduación, narrar esta historia de amor homosexual desde una mirada contemporánea, sin discriminación

alguna, donde el enemigo sea el mismo personaje que lucha por poder enfrentar sus propios miedos e inseguridades para mostrar su verdadera identidad.

Además de adaptarnos a la nueva normalidad a partir de la pandemia y poder buscar los recursos necesarios para llevarla a cabo, ya que si bien es una historia de poco presupuesto debíamos encontrar la mejor forma de representar y narrar esta historia a fin de nuestros propósitos realizativos.

Desarrollo:

Desde el guión tomamos el modelo de estructura dramática dispuesto por el autor norteamericano Syd Field, denominado paradigma ternario, dividido en una introducción, un desarrollo y un desenlace. En ellos expone sus puntos de giro o nudos de la trama, además Field plantea que el plot point es una situación inesperada que relanza la acción en otra dirección (p.101).

Siguiendo a Teichmann, quien enuncia las ideas de Field, sugiere «un planteamiento donde se presentan los personajes principales y el contexto y se indique el futuro conflicto dramático; una confrontación, donde dicho conflicto se desarrolle y profundice, y una resolución, donde se culmina la acción dramática producto de la finalización de la lucha de los personajes» (Teichmann,2019, p.98). Nuestro planteamiento comienza presentando a Joaquín y Martin. Y luego, el inesperado reencuentro; la confrontación, donde Martin deberá luchar internamente y combatir sus propios miedos e inseguridades para dar paso a la resolución, con el encuentro entre Martin y Fausto para revivir viejas emociones y así tomar una decisión para su vida. Además, a lo largo del film, aparecen indicios como una fotografía de dos jóvenes, un llamado anónimo, miradas incómodas, que posibilitaran un imaginario en el espectador para que cree su propia resolución de la obra. Como bien afirma Dondis (1973), «el resultado final es la verdadera declaración del artista. Pero el significado depende asimismo de la respuesta del espectador. Este también modifica e interpreta a través de sus propios criterios subjetivos» (p.35)

El final de la obra al ser abierto, está vinculado con lo que expone Sánchez Vázquez, quien enuncia que, en la estética de la recepción, la categoría central es la interpretación, en el sentido que uno no sólo puede sensibilizarse o sentir placer, sino que además el sujeto interpreta. Para la estética de la recepción, el autor suma

a lo anterior el requerimiento de que la obra presente una estructura abierta con espacios a rellenar por el espectador.

Como principales referentes elegimos a *Un rubio* (2019) de Marco Berger, *Love Simón* (2018) de Greg Berlanti y la serie *Love Victor* (2020) de Jay Karas y Amy York Rubin, todos desarrollan el conflicto interno de sus personajes a partir del rechazo de la sociedad por ser homosexual. Pero principalmente acudimos al director y guionista argentino Marco Berger, con su film "*Un rubio*" (2017), film que tiene temática LGTB+, donde los sentimientos y pasiones van en ascenso a medida que los personajes comienzan a rozarse, hay silencios y miradas que dicen más que un diálogo o una acción. Desde este punto es que decidimos tomar esos elementos para la obra y adaptarlos a los fines de la misma, tomando las miradas, la incomodidad, los silencios y la culminación de los sentimientos que florecen en su máxima expresión.

Un rubio (2019) de Marco Berger

El trabajo visual estuvo mayormente enfocado en el campo de la imagen, como bien afirma Russo «En cine, el campo designa el espacio donde se disponen todos los objetos visibles dentro de los márgenes de la pantalla» (p.5). Si bien hay momentos en los que se escucha un sonido fuera de campo o alguno de los personajes sale de este cuadro: «El rectángulo tiende a ser percibido como la porción visible de un espacio mayor que, gracias a la movilidad del ojo (el nuestro y el de la cámara) y a la posibilidad de fragmentar en planos el relato cinematográfico, construye desde la institucionalización del cine clásico un hábitat imaginario donde el espectador reside en el curso de una película»(Russo,p.5).

Por otro lado, el cuadro se lo define como una zona delimitada por los cuatro bordes de la pantalla y que alude a la pintura. En el Trabajo de Graduación, los personajes dentro de este cuadro están sumamente pensados para que estén ubicados en el centro de la imagen o en alguno de los puntos de interés de la regla de tercios ya

que «los resultados de las decisiones compositivas marcan el propósito y el significado de la declaración visual y tienen fuertes implicaciones sobre lo que recibe el espectador» (Dondis,p.33).

Asimismo, Russo afirma que estos elementos: “hacen del encuadre un dato revelador de alguien instalado detrás de cada punto de vista, que decide desde dónde mostrar eso que se dispone en la pantalla.”(p.9)

Por ese motivo es que desde la cámara me propuse que cada plano tenga un equilibrio tanto de los elementos dentro de la escena como de los mismos personajes y su ubicación. Por eso acudí a la psicología de Gestalt, que ha estudiado y hecho experimentos en el campo de la percepción. Dentro del cual, define que «El equilibrio es, pues, la referencia visual más fuerte y firme del hombre, su base consciente e inconsciente para la formulación de juicios visuales»(Dondis.p 36). Además, «En la expresión o interpretación visual este proceso de estabilización impone a todas las cosas vistas y planeadas un «eje» vertical con un referente secundario horizontal; entre los dos establecen los factores estructurales que miden el equilibrio» (Dondis,p.37).

Asimismo me resulta interesante trabajar con este equilibrio visual para que cada espectador pueda tener su propio juicio visual a partir de su percepción.

En cambio, como principal referente visual escogí a Wes Anderson, director de cine, guionista, productor y actor estadounidense, conocido por trabajar en sus films con una composición simétrica y perfecta, quién me motivó para lograr que los planos sean mayormente centrados y así generar en la mirada del espectador un equilibrio visual.

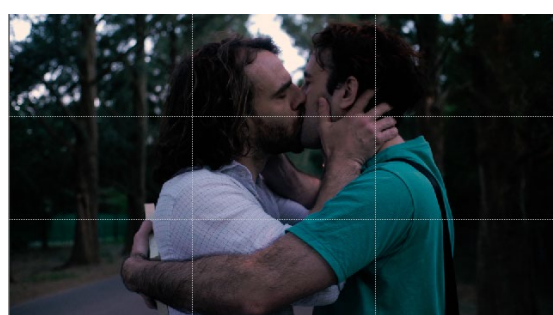
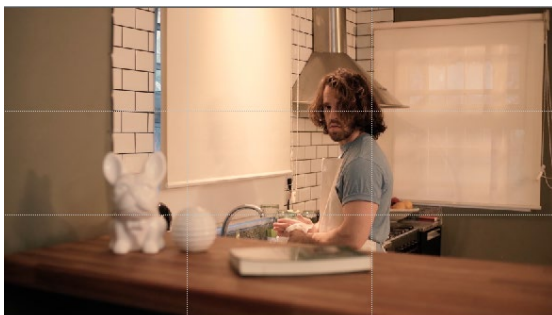
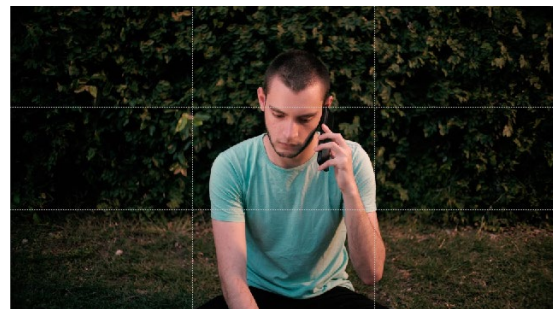
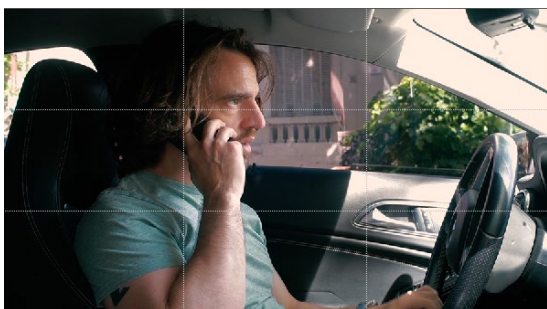
Figura 1. Fotograma del film *Los excéntricos Tenenbaums* (2001) Wes Anderson

Figura 2 y 3. Fotogramas del film *The Grand Hotel Budapest* (2014) de Wes Anderson

Las imágenes se componen de diversos planos, cada uno con una intención diferente; los planos generales los utilicé cuando el fin era que se observe la totalidad del lugar aparte del personaje; los planos medios, para situaciones donde hay un constante diálogo y por último los primeros planos; predominantes en Martín únicamente para realzar más su expresión de miradas e incomodidad ante la presencia de Fausto.

Otro factor importante de la cámara es que fue mayormente fija ya que el mayor punto de interés en algunas escenas debía darse en las acciones y no tanto en los movimientos de la cámara. Las escenas que tienen un leve movimiento ayudan a generar un contraste a los que no poseen el movimiento y también de las acciones que transcurren en cada una de ellas.

Figuras 1-4. Fotogramas del Trabajo de Graduación "La clase"

La imagen la trabajé desde una cámara Sony Alpha 7 III, la óptica que utilizamos fue de 24mm y otra de 16-50mm. La posición de la cámara fue siempre a un nivel

normal con el fin de remarcar las acciones en pantalla y no distraer con el ángulo o movimiento de la misma.

Se utilizó en pocas escenas lo que se denomina zoom in: aumenta la distancia focal del lente, lo que produce un acercamiento a los objetos y se reduce la profundidad de campo, aplanando la imagen¹. Lo utilicé para remarcar la incomodidad y exaltación interna de Martin, ante el pedido de su hijo de devolverle el libro a Fausto. También utilicé el zoom out, lo cuál es lo contrario a lo mencionado anteriormente y se presentó en la escena donde se encuentran Martin y Fausto en la cocina para remarcar esa sensación de incomodidad ante semejante reencuentro después de años.

En cuanto a la profundidad de campo, «se trata de la zona que abarca desde el objeto más cercano al más lejano tomado por la cámara con igual nitidez. El espacio comprendido, plenamente en foco, aumenta a medida que las ópticas reducen su distancia focal» (Russo, p.53). En el caso del Trabajo de Graduación, al tener diversos planos, utilicé mayor profundidad de campo para los planos generales y medios y muy poca profundidad de campo, para los primeros planos, donde el punto de atención debía estar en la expresión del personaje en escena.

Otro factor importante de la obra es la fotografía y el trabajo con su luminosidad ya que «el acto de ver implica una respuesta a la luz. En otras palabras, el elemento más importante y necesario de la experiencia visual es de carácter tonal. Todos los demás elementos visuales se nos revelan mediante la luz, pero resultan secundarios respecto al elemento tono que es, de hecho, luz o ausencia de luz»(Dondis,p.34).

La fotografía fue pensada por un lado, con una estética en parte con luz natural para los exteriores, reforzando las sombras con una pantalla reflectora. Y por otro lado, para las escenas transcurridas en interiores, se utilizaron fuentes luminosas fluorescentes, los PowerFlo, que sirvieron mucho a la hora de crear climas lumínicos como el día o la noche y evitar una luz dura o directa en los personajes que genere sombras no deseadas. El contraste presente es muy sutil y a veces casi nulo, ya que se trabajó en los interiores con un esquema lumínico uniforme para generar calidez. La imagen se va a ir desplazando desde una temperatura parcialmente fría

¹ <https://historiadeltcine.es/glosario-terminos-cinematograficos/tipos-movimientos-camara-cine/>

hasta llegar a una imagen totalmente cálida que refuerce el sentimiento de felicidad de Martín, al poder mostrarse con su hijo tal como es.

Desde la perspectiva del arte, específicamente el vestuario, se da un cambio notable en el personaje de Martín, que al ser tan estructurado y tímido, sus colores predominan dentro de las tonalidades más bien frías, como el azul, celeste, blanco, rosa y en tonalidades desaturadas para culminar en la última escena con un vestuario nunca antes visto en el transcurso del film, con una camisa estampada muy llamativa de varios colores.

Respecto del personaje de Joaquín, al ser un personaje neutral para la historia, sus principales colores son casi monocromaticos porque comienza utilizando negro, gris y blanco y a medida que avanza la historia se lo puede ver con tonos celestes y también al final con una camisa estampada mimetizando con su padre.

Por último, Fausto tiene colores que se complementan con Martín como el negro, verde o azul, también dentro de las tonalidades frías.

Esta caracterización se definió así para poder remarcar más que nada en el personaje de Martín, una evolución tanto de su vestuario como de sus actitudes y sentimientos.

Por último, el montaje narrativo presente en el film, es aquel que «tiene por objeto relatar una acción, desarrollar una serie de acontecimientos» (Martín, p.168) y de él se desprenden cuatro tipos; lineal, invertido, alternado y paralelo. Pero para este análisis solo bastará con desarrollar el primero. El montaje lineal, «designa la organización de una película que contiene una acción única en una serie de

escenas situadas según un orden lógico y cronológico»(Martin,p.168), en el Trabajo de Graduación está muy marcado este tipo de montaje ya que no hay flashbacks o flashforward, todas las escenas transcurren en un tiempo que va ascendiendo y nunca retrocede. Si bien hay elipsis de acciones o de ciertas situaciones que no se explican totalmente, de cualquier manera el tiempo sigue siendo lineal.

Se encuentran presentes en el film, elipsis de estructura, *«aquellas que están motivadas por razones de construcción del relato, es decir, razones dramáticas»* (Martin, p.86). Fueron elegidas para poder centrar la atención en los elementos y acciones que se ven en pantalla y no tanto en lo que no se mostró.

La música original fue utilizada como leitmotiv, en virtud del cual cada personaje-clave o cada idea-fuerza del relato están dotados de un " tema que los caracteriza y constituye su ángel guardián musical»(Chion,1973,p.47). Solo en tres momentos importantes de la historia, cuando se produce el reencuentro, escena cargada de sorpresa y nerviosismo; cuando se ve la fotografía de dos jóvenes y ;en la última escena, donde se encuentran sentados los tres personajes.

Conclusión

Como conclusión final, en el proceso del Trabajo de Graduación, lo que más estuvo presente fue la composición de la imagen. Tomando como referente visual a Wes Anderson, es que resultó desafiante trabajar cada plano a partir de una imagen fija, haciendo énfasis en las acciones y sentimientos, colocando tanto elementos como personajes dentro de los puntos de interés o en el centro de la imagen.

Los autores estudiados y citados en este escrito, fueron de suma influencia, tanto de su teoría como de sus obras. Me llevaron a ver películas de otra manera, poniendo el foco de atención en sus aspectos estilísticos y compositivos.

El objetivo del Trabajo de Graduación está apuntado a seguir problematizando la temática LGTBIQ+, ya que en este caso el enemigo de Martin fue su interior pero teniendo de base una discriminación de la sociedad que hizo ocultar sus verdaderos sentimientos hacia Fausto. Gracias a la aparición del mismo en su vida, es que él pudo darse una segunda oportunidad de ser quien quiso ser antes y no pudo, por miedo a la sociedad. Como mencioné al principio del escrito, todavía hay una parte de la población que no se abre a nuevas formas de vida contemporáneas y se aferran a lo conservador, es por eso que pienso que hay que utilizar cada medio de comunicación que podamos para seguir llevando a la pantalla estas problemáticas que siguen siendo cuestionadas y no se aceptan en su totalidad por la sociedad.

Bibliografía:

- Emanuel Rodríguez (1 de julio 2013) La cuestión gay en la televisión argentina
<http://juliochavez.com.ar/la-cuestion-gay-en-la-television-argentina/>
- Ley 26.618 - Matrimonio Igualitario (2010)
<https://identidadydiversidad.adc.org.ar/normativa/ley-26-618-matrimonio-igualitario-2010/>
- Teichmann,(2019),Cap.9.Escribir guión. Proceso creativo y reflexivo de construcción narrativa audiovisual.
- Russo, Diccionario de cine.
- Tipos de movimiento de cámara en el cine.
<https://historiadelcine.es/glosario-terminos-cinematograficos/tipos-movimientos-camara-cine/>
- Dondis,(1973), Cap.2.La sintaxis de la imagen.
- Marcel Martin, (1955).El lenguaje del cine.
- Sánchez Vázquez,(2005). De la Estética de la Recepción a la Estética de la Participación.
- Michel Chion (1973). La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido.

Filmografía:

- Universidad del cine y Marco Berger. (2019). Un rubio. Argentina
- Fox 2000 Pictures, Temple Hill Entertainment y Greg Berlanti.(2018). Love Simon. Estados Unidos
- 20th Century Fox Television, 20th Television, The Walk-Up Company. Distribuidora: Hulu, Disney+ y Jay Karas, Amy York Rubin.(2020). Love, Victor. Estados Unidos
- Coproducción Estados Unidos-Alemania; Indian Paintbrush, American Empirical Pictures, Studio Babelsberg, Scott Rudin Productions, Fox Searchlight, TSG Entertainment y Wes Anderson. (2014). The Grand Hotel Budapest. Estados Unidos y Alemania.
- Touchstone Pictures, American Empirical Pictures y Wes Anderson.(2001). Los excéntricos Tenenbaums. Estados Unidos.