



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación de la
Licenciatura en Artes Audiovisuales con orientación en Dirección de fotografía

Título:
RUTA 76

Tema:
Generar climas en el relato audiovisual

Trabajo Colectivo de Graduación

2021

Chiuca Salerno, Lucia Anabella
DNI 41.793.797
Leg. 77917/6
Tel: 2974010809
E-mail: luciachiuca@hotmail.com
Director: Karin Idelson

Co-graduando
Croce, Ignacio Valentino (Orientación Guion)
DNI 40.345.069
Leg. 72915/2
Tel: +54 2215861897
E-mail: nacho.croce@outlook.com
Director: Karin Idelson

Resumen:

El siguiente trabajo escrito relata y plantea el problema de cómo generar climas narrativos en un audiovisual, en este caso en el trabajo de graduación que se realizó en el marco de la cátedra de taller de tesis 2021. Pensándolo desde las distintas áreas creativas en las que se trabajó, como lo son la fotografía, el montaje, la dirección. Las búsquedas estilísticas obtenidas y algunas respuestas al problema planteado.

Climas – Fotografía – Fundidos – Puntos de control – Encuadre – Color – Montaje – Composición

INTRODUCCIÓN

El proyecto de graduación realizado se llama "RUTA 76", del genero Road Movie y romántico. En el proceso de la cursada surgieron muchos cambios respecto al desarrollo de la historia hasta llegar al resultado que más conformes nos dejó. La historia trata sobre Martin que emprende un viaje de urgencia con su perro. Tras un desperfecto mecánico con su camioneta queda varado en la ruta, así conoce a Emma que lo auxilia, entablando una amistad.

El trabajo fue realizado en conjunto con Ignacio Croce, de la orientación de guion, nos centramos principalmente en poder utilizar la zona en la que vivimos y representar una situación que tenga que ver con las relaciones, vínculos, la confianza, las decisiones y como repercuten en la personalidad de cada uno, teniendo en cuenta los momentos complicados que alguien puede estar pasando, la personalidad que uno tiene o demás factores que afectan al autoestima, las relaciones que se tienen. La idea surgió tras varios encuentros donde teníamos claro usar el pueblo donde vivimos y la idea de hacer una historia de carretera, los personajes y sus características fueron pensados en base a este concepto de imaginar cómo sería que una persona que solo se relaciona con su perro y que además sea introvertida, solitaria y preocupada, por "x" motivo emprende un viaje y tras un obstáculo se presenta alguien que le genera sentimientos o una comodidad que le hace replantear sus decisiones, su actualidad y su futuro.

Una de las cuestiones a destacar es como se representan los distintos vínculos, se puede observar que se muestran de una manera simple: un perro con su dueño que se acompañan en todo momento, se quieren, y el encuentro casual con una chica que brinda un lugar cómodo, de confianza.

TRATAMIENTO

Ahora bien, yendo a lo técnico y a lo que refiere al tratamiento del trabajo se tuvo en cuenta el género, la historia y los temas asociados a lo perceptible más que a lo tangible, es así que aparecieron preguntas relacionadas al clima ¿Cómo generar el clima las escenas? Para generarlo no solo alcanza con la actuación de los personajes, sino que también tiene que ver con la elección estilística de la luz, la posición de cámara, el encuadre, lo que se ve y lo que no.

Gustavo Mercado respecto a esta cuestión de generar climas menciona en su libro, “La mirada del cineasta”, que “se debe comprender con exactitud qué es lo que debe dominar la composición, que incluir y excluir y que significado transmitirá el plano más allá de lo que contiene el encuadre, las historias eficaces poseen unas fuertes ideas centrales que añaden una profundidad y un contexto emocional, permitiendo a los espectadores conectar con lo que se está mostrandoⁱ” (p. 18).

DIRECCION DE FOTOGRAFIA

En el área de fotografía se trabajó sabiendo esta idea sobre qué es lo que debe dominar en la composición y que significado transmitirá el plano entendiéndolo a este como la unidad comprendida entre dos transiciones, el recorte de espacio y también de tiempoⁱⁱ, cada encuadre tiene su plano individual en el trabajo realizado, se podría decir que la cámara en este proyecto ocupa un lugar de espectador, siempre ubicado desde la observación, a un costado o en los detalles, con la idea de querer trabajar los vínculos y las relaciones que los personajes tienen a lo largo del cortometraje, recurso que se utiliza principalmente para generar en los momentos que los personajes se acercan (pensándolo de una manera más emocional) generando que la cámara también sea parte de este juego y se acerque, esto utilizando planos más cerrados logrando que el punto de atención sea lo que ocurre en el centro del plano, un ejemplo claro observable en el trabajo es el momento en que los personajes comienzan caminando alejados de la cámara, a medida que estos avanzan se acercan a cámara, funciona de manera que acentúa también narrativamente el acercamiento que tienen. Ocurre lo mismo en las situaciones del personaje principal y su perro, si bien se trata de marcar desde el principio el vínculo, hay situaciones en las que se pensó el plano en base a esta relación y el acercamiento, confianza que tienen, en este caso con los planos detalles.

Este recurso fue utilizado como una forma de incluirse en las relaciones que va teniendo el personaje principal, no sabemos nada de él solo que tiene a su perro, el cual se presenta como un factor muy fuerte y de compañerismo entre ambos, en todo momento y toda situación el perro también es parte, de repente aparece una chica que se vuelve también importante en los pocos días que el personaje se queda en ese pueblo varado. La cámara juega un papel de espectador como se

menciona anteriormente, permitiendo que la historia se cuente a medida que la cámara lo ve.

Con respecto a la iluminación, se trabajó principalmente y como pauta con la luz natural, los exteriores amplios y los recursos que la locación otorgó, como manera de poder jugar con las luces y sombras, los espacios amplios representando al personaje varado en ese lugar desconocido y grande.

Para poder manipular y trabajar en esta situación, se optó por grabar la mayor parte del proyecto con lentes primarias, de 35mm y 50mm, ambos son objetivos fijos, esta elección fue en principio por la imagen que se obtiene con estos lentes, además para tener un buen rango de apertura de diafragma, aprovechar la luz del sol en su totalidad y para que en los momentos de noche se pueda tener un registro que se asimile a lo que es la realidad.

Esta elección de lentes permite que tengamos imágenes con poca profundidad de campo y encuadres cerrados con varios puntos focales a los cuales se puede llevar la atención con el enfoque, por este motivo también se optó por el uso de los reencuadres, para poder observar las acciones desde un punto de vista diferente y salir del clásico plano general, plano medio o primer plano. Hay un juego con los planos dentro de otros planos, planos generales que terminan en primeros planos o bien un solo plano donde la acción va cambiándose de lugar en el encuadre probando este cambio de planos. Una elección estilística para poder dar identidad al proyecto y que la secuencia de planos sea más dinámica.

A lo que respecta al color, se planteó una consigna desde el planteamiento de la idea: mostrar una diferencia entre los personajes pensándolo desde una psicología del color, es decir representarlos por lo que transmiten los colores, como por ejemplo, en el personaje de “Martin” se buscó que utilice y abunden los colores azules, oscuros, grises, como una manera de representar la frialdad, preocupación, en el caso del personaje de “Emma” se puede observar que tiene una tendencia a los colores cálidos, marrones, beige, que se los entiende como colores que demuestran calidez, felicidad, energía, etc.ⁱⁱⁱ(Disseny- Psicología del color. s/p)

Más allá de este contraste entre los personajes buscado a partir de la diferencia de personalidad y características que tiene, se pensó obtener una presencia de ciertos

colores en los detalles de los planos y así armar una armonía de colores, es así como con la presencia del rojo con la camioneta, el azul en la ropa de “Martin”, el celeste con el auto de “Emma”, que remarca esta diferencia también entre los personajes y sus objetos, se forma una triada de colores equidistantes, armando esta armonía en forma de triada. ^{iv}.(De los Santos. A – “Fundamentos del color”- s/p)

DIRECCION

Ahora bien, desde el área de dirección se pensaron varias cuestiones relacionadas a la actuación para seguir dando de esta manera una identidad al proyecto. Se necesitaba en principio poder mostrar el contraste entre los personajes, más allá de que se haya buscado desde el lugar del arte utilizando distintos colores para cada uno, también se trató de buscar una diferencia en aspectos, características, formas de hablar. Una cuestión que se observa durante el proyecto y la presentación de estos dos personajes principales es la diferencia que tienen, uno con una forma de hablar de ciudad, preocupado, tenso y el personaje de ella más bien pueblerino, amigable, simpática, espontánea, ocurre lo mismo con la participación del mecánico, con una forma de hablar más relajada, en su mayoría las escenas fueron más espontáneas y actuadas de manera natural para poder seguir con este efecto de naturalidad que se plantea también desde la iluminación y a su vez generar en el espectador una confianza hacia los personajes de pueblo.

Retomando el tema de los climas, se presentó en varias instancias de la realización la pregunta y fue parte de algunos de los problemas audiovisuales que se presentaron, a partir de eso preguntarse dónde posicionar la cámara, como dirigir a los actores, como pensar el sonido y las puestas en escenas. Por ejemplo, en el caso de la escena que se pierde el perro del protagonista, que lo empiezan a buscar entre los árboles, claramente el espacio ya brindaba un clima, pero sin embargo faltaba algo para crear esa tensión que se buscaba. Por esto nos preguntamos ¿Cómo generar esa tensión que va en aumento y que disminuya cuando encuentran al perro? ¿Usar primero planos? ¿Planos del espacio? ¿Rearmarlo en montaje? ¿Cuánto tiempo darle a la secuencia? Varias de estas preguntas fueron resueltas en rodaje, otras en montaje y otras todavía siguen dando vueltas para poder debatir, buscar otras maneras, etc.

MONTAJE

En el montaje se presentaron varias cuestiones, el proyecto grabado, los planos listos, pero el problema del tiempo del relato y las elipsis fueron un trabajo fino.

Como ya se mencionó anteriormente, lo que se quiere transmitir en un film tiene que ver con muchos factores que intervienen, se relacionan y se deciden, en el momento del rodaje hay ciertas cosas que pensar y en el montaje es cuando se terminan de definir. Tal es el caso de la escena en que el perro se pierde, tantas preguntas trajo durante la realización que en el momento del montaje presentó otras, ¿Jugar con el sonido? ¿Usar fundidos? ¿Superponer planos?, todas preguntas como ya se mencionó, que tienen que ver con decisiones estilísticas para poder hacer hincapié en las emociones a representar, los climas.

Uno de los problemas fue como poder organizar los tiempos entre las escenas ¿Cómo hacer para que quede verosímil el tiempo en montaje? ¿Cómo usar las elipsis?

Para comenzar, sabemos que las elipsis son una técnica narrativa y cinematográfica que consiste en la supresión de algún acontecimiento dentro de la linealidad temporal del relato o la historia^V. Ahora bien, ¿Cómo marcarlas en montaje? Hay muchas formas de pasar desapercibidas las elipsis, pero no todas quedan bien o se entienden. Se utilizó en su mayoría transiciones entre los planos, fundidos a negro o bien, en el caso de la escena del plano de la cervecería se utilizan algunos frames cortados para dar la impresión de espera y no abusar de los fundidos.

Morales Morante, Fernando en “teoría, técnica y métodos de control” (2013) menciona que la cuestión de la duración en montaje se puede definir mediante tres criterios:

- “Aplicando un sistema de duración métrica,
- considerando su tiempo de lectura,
- y el tercer criterio es según el valor dramático de la representación del plano, consiste en regular la significación emocional del fragmento para construir el tempo de la secuencia” (p. 81)

Para poder llevar adelante el montaje del trabajo de graduación y poder ordenar en cuánto al tiempo se trata, se tuvo en cuenta algunos de los puntos de control que el autor presenta en su libro, de los cuales se hará hincapié a algunos de ellos:

- 1- **El contenido que se quiere mostrar:** Principalmente para darle un contenido narrativo que sea importante en el relato y para que el espectador se encuentre interesado, este caso se puede observar en los planos del principio cuando hay escenas que esta el personaje principal jugando con su perro, era una decisión pensar mostrar toda la acción completa o no, era un plano largo que intencionalmente sumaba para reafirmar la relación que ambos personajes tienen.
- 2- **El tamaño de los planos:** Morales Morante nos menciona que el tamaño de los planos influye y tienen un significado o uso diferente entre sí, esto depende de la interpretación que se le quiera dar, por ejemplo los planos más amplios, generales y los grandes movimientos de cámara se usan para crear situación de contexto, de tipo descriptivo. Los planos cortos o cerrados son más expresivos. Este criterio se llevó a cabo en la secuencia de la escena en la ruta, que comienza con planos detalles, de la radio, el volante, los espejos y a medida que avanza los planos se van abriendo también hasta mostrar a los personajes, como una búsqueda de significación a ese momento de viaje en carretera, sumado a lo música que le da un ritmo más dinámico.
- 3- **Movimiento externo:** Referido a los movimientos de cámara que representan puntos de vista creativos donde la cámara construye formas de mirar, en relación al proyecto, este criterio fue usado principalmente en la escena que se pierde el perro y ambos personajes se encuentran en un bosque llamándolo, ya pensado desde el momento de la escritura del guion técnico se pensó esta secuencia para reeverla en montaje y maximizar el efecto de confusión, aturdimiento y tensión que se genera en ese momento, en principio se juega mucho con los movimientos de cámara, los cruces de objeto, fue así que sumado al uso de varios fundidos se pudo llegar al resultado obtenido.

Estos puntos de control fueron los tenidos en cuenta a la hora del montaje del proyecto, sin embargo no hay que pasar de alto que el autor menciona otros:

- 1- Duración del texto y las acciones.
- 2- Rasgos sonoros
- 3- Movimiento interno
- 4- El contenido originario del plano.^{vi} (pp. 81 – 83)

Con todos estos puntos de control, la idea que se tuvo de base y las pruebas de montaje que se hicieron, fue que se pudo realizar y terminar el trabajo de graduación. Las preguntas relacionadas a las elipsis y su verosimilitud en cuanto al relato, siguen presentes, dispuestas a responderse en cada versión que se haga del montaje; ya que, como es sabido, maneras de hacerlo existen más de una. Sin embargo se puede notar que hay un empleo de los fundidos y transiciones que se usaron para marcar estos saltos de tiempo en el trabajo de graduación.

En el momento de pensar la música y siguiendo en la idea de querer crear climas, sentimientos, sumar a la trama narrativa, se optó por la presencia de guitarras que con la composición de melodías transmitan con los acordes esos sentimientos que se buscaba resaltar, como en el caso de la escena de ellos en el arroyo, una seguidilla de planos que se vuelve relevante porque es el momento en que ellos se conectan de una manera más amigable, de complicidad y confianza, generando con la música compuesta que la situación sea romántica, de descanso en la trama.

Lo mismo es lo que ocurre con la escena en la que se pierde el perro del personaje, si bien se trabajó más profundamente en la realización y el montaje, la música es un recurso que nos subraya el sentimiento, clima, situación que se quiso encontrar.

TRABAJO GRUPAL

En lo que concierne al trabajo en grupo, y alejándonos un poco del tema, hubo una división de las áreas de trabajo teniendo en cuenta las tres etapas del proyecto, preproducción – rodaje – post producción, la escritura del guion fue realizada por mi compañero teniendo en cuenta las ideas que aparecieron durante el trayecto las cuales, al ser charladas, puestas en común, se complementan, modifican, renuevan y dan lugar a soluciones nuevas.

Al momento de la preproducción hubo una organización y tareas realizadas por Ignacio Croce, que se especializó en esta área, organizando horarios, jornadas, buscando equipos, transportes, etc. Ya en el momento del rodaje nos encontramos

con la dificultad de que él era el personaje principal de la historia, lo cual provocaba que algunas decisiones sean delegadas. Sin embargo, tras tener una organización previa, hubo mucho respeto y compañerismo a la hora de plantear propuestas, cambios y/o nuevas soluciones.

CONCLUSION

A lo largo de la producción del trabajo de graduación se presentaron preguntas y respuestas que, con el tiempo y la experiencia, irán cambiando, respondiéndose nuevamente y generando debates para poder encontrar el resultado que se quiere obtener.

La pregunta inicial sobre cómo generar climas nos dio a entender que lo estilístico y el cine, como todo arte, tienen miles de caminos de creación en los que en cada uno se puede encontrar resultados, preguntas y objetivos diferentes, que se puede trabajar en profundidad en ciertas áreas de producción y que no es responsabilidad de una sola, sino que el conjunto como la fotografía, el arte, la dirección y el montaje son los que terminan de definir el clima que se genera en nuestro cortometraje.

En este caso se optó por representar el tema de los vínculos y la amistad desde un lado más de lo romántico, sumándole la estética que se puede reconocer en las road movies que se tuvieron de referencia como "Paris, Texas" (1984) de Wim Wenders, "The Straight Story" (1999) de David Lynch y otras películas que se usaron como referencia, no necesariamente del género, sino también de las actuaciones, las formas de llevar adelante la historia, el conflicto como es el caso de "Manchester by the sea" (2016) de Kenneth Lonergan.

Concluyendo, el trabajo reúne los conceptos prácticos y teóricos obtenidos a lo largo de la carrera y dejó preguntas para trabajar en profundidad de ahora en adelante por lo que queda de este trayecto que es hacer cine.

ⁱ Gustavo Mercado, "La mirada del cineasta" p. 18 - 2011

ⁱⁱ Eduardo, Russo "Diccionario de cine"

ⁱⁱⁱ Disseny - "Psicología del color - Significados, códigos y uso cultural de los colores"

^{iv} Anibal de los Santos - "Fundamentos del color"

^v Diccionario de google

^{vi} Morales Morante, Fernando "Teoría, técnica y métodos de control" pp. 81-83

BIBLIOGRAFIA

- Mercado, G. (2011) - *La visión del cineasta - Las reglas de la composición cinematográfica y como romperlas.* – Editorial Anaya multimedia
- Russo, E. A (1998) - *“Diccionario del cine”* – Edit. Paidós ibérica
- Disseny – *“Psicología del color – significados, códigos y uso cultural de los colores”*
- De los Santos, A. (2010) – *“Fundamentos del color”*
- Morales Morante, F. (2013) *“Teoría, técnica y métodos de control – Espacio, funciones y posibilidades de montaje”* pp.- 81 – 83.

FILMOGRAFIA

- Wenders, W. (1984) – *“Paris, Texas”*
- Kenneth, L (2016) – *“Manchester by the sea”*
- Lynch, D (1999) – *“The Straight Story”*
- Ferrari, M (2019) – *“De la noche a la mañana”*
