

CLASE 5.

FICHA: ESCALA UNIVERSAL DE VALORES. COLLAGE.

REFLEXIONES.

A partir de la observación de una imagen fotográfica acromática, podemos descubrir que existen en ella diferentes grados de luminosidad.

La luminosidad, en su infinita cantidad de variaciones en el espacio y tiempo real, la podemos delimitar y sistematizar a través de modelos gráficos que nos permiten reconocerla para poder comprenderla.

La escala universal de valores es un modelo gráfico que representa grados de luminosidad en el campo bidimensional.

Los invitamos a investigar en el género de la cinematografía llamada “Film Noir” la iluminación en las escenas, es parte del sentido de su trama.

El cine negro o “Film Noir” se desarrolló en Estados Unidos entre la década del 1930 y 1950. Se suele considerar como la primera película de este tipo a “El halcón maltés”, de John Huston, con Humphrey Bogart y Mary Astor, estrenada en 1941.

La iluminación de sus escenas forma parte de la construcción de la trama de las películas. Las luces y las sombras definen aspectos representativos de su narrativa audiovisual, por ejemplo: la hora del día, un interior en relación a un exterior, el aquí y el allá en un plano posterior, materialidades, texturas, gestos del cuerpo en movimiento, tensión en la mirada, entre otros aspectos.

Más allá de ciertos rasgos reconocibles visualmente, en cada una de las escenas, la luz en las secuencias visuales genera diferentes planos estéticos que actúan sobre el mundo sensible del observador.

¿Qué nos impacta más en estas películas, el contraste entre el claro y el oscuro o la tensión que nos genera el tratar de comprender el conflicto en la escena?

Si bien los diferentes planos iluminados posibilitan el reconocimiento de los protagonistas en el espacio de la escena, la fuerza y juego luminoso crea el espíritu y sensación de cada una de las historias.

Después de haber realizado la lámina correspondiente a la escala universal de valores collage, los invitamos a observar nuevamente la fotografía elegida por ustedes para pensar cuál es el sentido de cada una de esas 100 ó 96 partes lumínicas en la totalidad de la imagen.

Comprenderemos que hay un sentido estético y simbólico conformado por todas las partes ubicadas en la misma.

Estos son algunos ejemplos de ello:

- Los sombreros negros que articulan la mirada entre una mujer y un hombre.
- La silueta de un hombre que corre vertiginosamente hacia la salida.
- El rostro de una mujer iluminado que mira más allá del camino.
- La piel suave del rostro, torso y mano que seduce por actitud y diseño de su indumentaria.
- La figura solitaria en un atardecer urbano.
- La finalización unívoca de un diálogo entre dos hombres.
- La mirada en busca de una respuesta frente a la indecisión.

En este sentido, podemos decir que la definición lumínica en el Diseño Audiovisual es un aspecto central como lenguaje expresivo de la trama de la película.

De acuerdo a la aplicación de la escala universal de valores en cada una de las tomas, podemos construir aspectos significativos respecto a los ojos del observador.

Si bien es importante aprender la escala universal de valores en términos visuales y de resolución gráfica material, no hay que olvidar que es en su aplicación (ya sea en el plano o en el espacio) en donde obtendremos un sentido en nuestra propuesta creativa.

La realización del ejercicio nos permite comprender que:

- a) Es posible representar visualmente los diferentes grados de luminosidad de un objeto y su entorno.
- b) La escala universal de valores ordena metodológicamente la representación de la luz.
- c) Las relaciones entre los valores de una imagen dan cuenta de la “sintaxis” del lenguaje visual.
- d) El posicionamiento de las 100 ó 96 partes recortadas de la imagen, respecto a la escala universal de valores, representa el “estado lumínico” de la misma.
- e) Es posible definir un sentido en el diseño a partir de la incorporación de los diferentes grados de luminosidad en una escena fílmica, fotográfica, escenográfica, objetual o espacial.

Les proponemos investigar sobre las películas pertenecientes a “Film Noir” para descubrir y reflexionar sobre las propuestas lumínicas de sus directores en relación a sus estructuras narrativas.

Listado de películas sugeridas:

El halcón maltés, 1941. Director: John Huston.

La dama de Shanghái, 1947. Director: Orson Welles.

La mujer del cuadro, 1944. Director: Fritz Lang.

Extraños en un tren, 1951. Director: Alfred Hitchcock.

El tercer hombre, 1949. Director: Carol Reed.

Estos son algunos ejemplos del análisis del “estado lumínico” realizado por alumnos de este curso en años anteriores:

