

Jillian Visceglia, McKenna Roof, y David Rush

SPAN 4070

Dr. Raquel Anido

3 de mayo de 2024

Los Colores y Los Ángulos de Cámara en el Cine Español

La introducción:

Desde el amanecer del tiempo, los humanos han utilizado el arte como un medio para expresar sus emociones y creencias. Empezando con el arte rupestre, el arte siempre ha representado la cultura de la época, y lo que es importante para la sociedad. Con el paso del tiempo la tecnología continúa mejorando, y la gente tenía más y más diferentes medios donde se podían expresar sus emociones y creencias hasta el desarrollo del cine en a finales del siglo 19. Inicialmente, las películas eran limitadas con lo que fue posibilidad, pero con el tiempo mejoras a lo la industria y tecnología proveían más oportunidades para la libertad de expresión en el cine. También, el desarrollo de la cultura y historia del cine influyen en los estilos de los directores. Los directores empezaron a desarrollar su propio estilo individual, y usaban técnicas cinematográficas diferentes para expresar sus emociones y creencias, y también desarrollar la historia de sus películas. Estos técnicas cinematográficas tienen muchas aplicaciones diferentes, y los directores pueden usar las técnicas de diferentes maneras para reflejar sus estilos individuales y enfatizar los elementos de la historia ellos creen ser importante. Tres técnicas cinematográficas muy importantes son los colores, los ángulos de cámara, y la iluminación, y todos estos elementos tienen muchos usos diferentes para ayudar a mejorar las películas.

El propósito de los colores, los ángulos de cámara, y iluminación:

Hay numerosos propósitos de los colores y los ángulos de la cámara en películas, pero he aquí algunos ejemplos más populares. Los colores juegan un papel esencial como símbolos de emociones, cosas y lugares diferentes. También los colores se utilizan para representar los personajes como los héroes en otras películas. Además, los colores llaman la atención sobre ciertos aspectos de una escena. Finalmente, los colores transmiten emociones de los personajes. Cada color tiene su propio simbolismo y significado. Por ejemplo, amarillo está asociado con sabiduría, conocimiento, relajación, alegría, felicidad y muchas más emociones (Fusco y Hellerman, 2023). El uso de los colores en las películas potencian la estética visual, pero también sirve como una poderosa herramienta para transmitir emociones, temas y narrativa para la audiencia.

Los ángulos de la cámara “determinan el punto de vista exacto desde el que se percibe la escena,” como señalan Jordan y Allison en *Spanish cinema a student's guide*. Hay tres ángulos más importantes y básicos: el nivel de los ojos, bajo y alto. El ángulo a nivel de los ojos es el ángulo más común porque así es como vistas la vida cotidiana (Jordan y Allison, 2010). El ángulo a bajo se utiliza para mostrar poder (Jordan y Allison, 2010). También el ángulo a bajo se implementa para crear terror (Team, 2024). Contrariamente, el ángulo alto se utiliza para demostrar la pequeñez (Jordan y Allison, 2010). Y los ángulos aéreos se utilizan para perspectivas divinas (Team, 2024). Los ángulos de la cámara pueden cambiar el significado y la interpretación de la escena.

La tercera técnica muy importante es la iluminación. La iluminación es un elemento importante para todas las escenas en una película, y los directores necesitan tomar decisiones sobre qué iluminación es apropiada para cada escena. La tecnología de iluminación fue

mejorando con el tiempo, y directores tienen muchas opciones diferentes de por el tipo o cuando se debieran usar iluminación técnicas. La iluminación construye el estado de ánimo y atmósfera de una escena, lo puede centrar la atención a cosas diferentes, y también la falta de iluminación puede ser intencionada (Darden, 2020). Estos usos de la iluminación pueden ayudar a desarrollar las escenas durante todo la película; también, buenos usos de la iluminación pueden demostrar la experiencia de visualización por el espectador. Diferentes usos de la iluminación pueden mostrar los estilos diferentes de los directores y reflejan como un director quiere contar la historia.

El viaje de Carol:

El viaje de Carol, dirigida por Imanol Uribe, es una película sobre una joven, Carol, y su viaje durante la Guerra Civil Española. A través de los ojos de Carol, el público ve los temas de la amistad, la pérdida y los horrores de la guerra. Los usos del color y los ángulos de la cámara jugaron un papel muy importante a la hora de dar paso al significado de la película.

El uso del color es muy importante para mostrar las emociones que están presentes dentro de la película. Cuando el padre de Carol le dejó caer su regalo de cumpleaños desde el avión en el que volaba. Durante esta escena, los colores eran muy brillantes y atractivos, mostrando lo feliz y emocionada que estaba Carol. En cambio, cuando Tomiche caminaba hacia su casa una noche y los soldados lo agarraron, la iluminación era muy oscura con colores muy oscuros. Esto muestra que esta escena no estaba destinada a ser transmitida de una manera feliz, ya que los soldados golpean a Tomiche. El uso de colores fue lo que ayudó a la audiencia a ver las emociones que se debían transmitir. Creo que la iluminación y el uso del color fueron muy importantes, porque sin ellos, el público estaría confundido en cuanto al mensaje que se estaba retratando o lo que el director pretendía que sintieran.

Los ángulos de cámara también juegan un papel muy importante en esta película. Se utilizaron ángulos de cámara altos y amplios para mostrar lo perdida que se sentía Carol al haber sido desplazada de su hogar y de su padre, que está luchando en la guerra. Como espectadora que vio la película por primera vez, pude sentir su intimidación y miedo por lo que le sucedería durante su estancia en la ciudad natal de su madre. Esto me ayudó a comprender sus sentimientos y a simpatizar con lo que estaba pasando. Esta película también utilizó ángulos de cámara en primeros planos para mostrar cuándo Carol es emocionalmente vulnerable o tiene un recuerdo importante, incluso cuando el padre de Carol deja caer su regalo desde el avión. La cámara hace zoom en el presente para mostrar lo importante que es para la historia. También hace un acercamiento a su rostro para mostrar su entusiasmo. Esto es importante porque me ayudó a darme cuenta de lo que el director quería transmitir en ese momento particular.

El día de la bestia:

El día de la bestia fue filmado en 1995 por Álex de la Iglesia después de la dictadura de Francisco Franco. Esta película sigue a tres hombres, Ángel Berriatúa, Profesor Cavan y José María se embarcan en un viaje para matar al Anticristo quién va a nacer en la Nochebuena. La película muestra la vida después de la dictadura con mucha sátira y simbolismo. De la Iglesia usa los ángulos de cámara, los colores y el simbolismo, y otras técnicas cinematográficas para expresar una película de horror y comedia.

Los ángulos de cámara en *El día de la bestia* juegan un papel muy fascinante y crítico contribuyendo a la trama. Los ángulos bajos se ven en la escena cuando Ángel Berriatúa, Profesor Cavan y José María invocan al diablo por primera vez en el apartamento del Profesor Cavan. El diablo se representa como una cabra. Las patas de la cabra se muestran primero desde

un ángulo bajo y la audiencia está mirando al diablo. La audiencia está mirando al diablo desde el infierno porque Ángel cae de la gracia de Dios y ahora está en el infierno. Este ángulo es deliberado. Sin embargo, conforme la escena progresa, hay un cambio de los ángulos en esta escena. Cuando todo el diablo entra en escena, Ángel y el diablo están cara a cara. Ahora la cámara está al mismo nivel porque el diablo y Ángel ambos son muy inmorales y malvados y ahora los dos son iguales. Al final de esta escena, el ángulo está por encima del diablo y los tres hombres. Como se mencionó anteriormente, la cámara actúa como Dios los mirando y juzgando por sus pecados que muestra el tema religioso. También Álex de la Iglesia filma algunas escenas con primeros planos. Los primeros planos se utilizan en muchas películas de horror para mostrar el miedo y la emoción en las caras de los personajes. De la Iglesia usa los primeros planos para el mismo propósito. El ángulo de la cámara es cada vez más bajo durante el lapso de la película. Este cambio metafóricamente representa el descenso de Ángel, José María y Profesor Cavan a los infiernos. Los ángulos de la cámara demuestran un significado y un tema ocultos y simbólicos que cuenta la película.

Como otras películas de horror, los colores oscuros se utilizan predominantemente durante *El día de la bestia*. La elección de la iluminación oscura crea un ambiente ominoso y espeluznante para la audiencia porque el negro se asocia con el miedo (Fusco y Hellerman, 2023). De manera similar como los ángulos de la cámara son cada vez más bajos, a medida que avanza la película la iluminación se vuelve cada vez más oscura. Los colores más oscuros de la película representan simbólicamente cuánto Ángel Berriatúa, Profesor Cavan y José María más se adentran más en el inframundo y caen de la gracia de Dios. Sin embargo, hay un color brillante durante toda la película oscura: el color rojo. El único color utilizado en la foto del título también. El color rojo tiene mucho simbolismo como la sangre, el diablo y el peligro y de la

Iglesia usa el color estratégicamente (Fusco y Hellerman, 2023). Por ejemplo, en la escena antes Ángel, Profesor Cavan y José María invocan al diablo, la novia del Profesor Cavan llega al apartamento con un vestido rojo. El vestido rojo es la advertencia de peligro. Después ella llega, está atada y los tres hombres invocan al diablo. Otro ejemplo del simbolismo de rojo en *El día de la bestia*, es el cielo detrás del edificio cuando el diablo aparece en la escena final. El cielo rojo representa la presencia del diablo y el caos y la maldad que el mundo va a soportar con el nacimiento del Anticristo. En conjunto, el uso intencionado del color de de la Iglesia se suma a la experiencia visual de la audiencia.

La lengua de las mariposas:

La lengua de las mariposas, dirigida por José Luis Cuerda, es una película ambientada durante la Guerra Civil Española. Se trata de un niño, Moncho, que se une a su maestro, Don Gregorio, y al viaje que emprenden juntos. Al ser testigo de su vínculo, se muestran a la audiencia los temas de la inocencia, la amistad y el impacto de la política.

El tema de la inocencia en esta película se relaciona con el uso de colores brillantes en la película. Por ejemplo, cuando Don Gregorio lleva a Moncho a explorar la naturaleza, la escena es muy brillante, mostrando lo iluminado que es Moncho y lo agradable e inocente que es la escena. Por otro lado, se utilizan colores oscuros y apagados para mostrar escenas de violencia o tensión, como cuando se llevan a Don Gregorio. En esta escena los colores son muy oscuros y la iluminación no es tan brillante como en escenas anteriores. Esto ayuda a mostrar la emoción de tristeza y enojo por Don Gregorio y los demás hombres que estaban siendo transportados. Pensé que el uso del color ayudó a resaltar diferentes emociones dentro de la audiencia y fue lo suficientemente sutil como para no dominar las otras técnicas y aspectos de la película.

Los ángulos de cámara también jugaron un papel muy importante dentro de esta película. Se utilizaban tiros bajos para mostrar autoridad, como cuando Moncho hablaba con don Gregorio. Como era su maestro tenía más autoridad sobre él, por lo que Moncho siempre estaba mirándolo, como lo demuestran los ángulos inferiores. Esto ayudó a que la audiencia sintiera cómo se sentía Moncho durante estas interacciones. Esta película también utilizó un plano de punto de vista, o plano en primera persona, para que el público pudiera ver la película a través de los ojos de Moncho. Realmente me gustó ver la película a través de sus ojos porque eliminó algunos de los prejuicios y pensamientos que uno ya podría tener cuando comenzó la película. Otra técnica de cámara utilizada fueron los primeros planos, que se realizaron para mostrar la emoción de cada personaje. Esto se usó mucho hacia el final, especialmente en la escena donde transportan a Don Gregorio. Cuando la cámara se acerca, el público puede ver la tristeza en su rostro, lo que impacta los sentimientos que tiene el público mientras mira la escena. Esta técnica fue muy buena para despertar las emociones del público. En general, los ángulos de la cámara aportaron mucho a esta película.

Todo sobre mi madre:

Luego, la película *Todo sobre mi madre* de Pedro Almodóvar tiene muchos momentos muy emocionales, y usa técnicas cinematográficas diferentes para desarrollar la historia y el impacto de las escenas emocionales. Primero, los ángulos y movimientos de la cámara son muy importantes por el impacto emocional de las escenas. Para la mayoría de escenas, la cámara tiene un ángulo a nivel de los ojos y poco o ningún movimiento. Esta decisión provee más foco a las personajes en la escena, y permite cosas como diálogo o el lenguaje corporal para construir la historia, personajes, y relaciones entre los personajes. Por el contrario, para escenas con más

acción o que están más emocionales, Almodóvar usa diferentes ángulos de la cámara, como alto o bajo, y está más movimiento de la cámara. Son muchos ejemplos de esta técnica a través de la película, como escenas mostrando el teatro, donde la cámara sigue a Huma Rojo para muestra que ella es el foco de la escena y fue captivar a Esteban, o el toma panorámico cuando Manuela visita su amiga Agrado que muestra lo caótico que es el entorno. También, Almodóvar usa una técnica muy interesante. En la escena cuando Esteban es atropellado por el coche, el director usa el punto de vista toma. En combinación con el movimiento lento y silencio excepto a los sonidos del coche y lluvia, este ángulo hace la escena muy muy emocional, y termina con un ángulo bajo, representando como Esteban levanta la vista a su madre mientras él muere.

Un buen ejemplo del uso de diferentes ángulos de la cámara es la escena con Manuela y Lola. Esta escena es la primera vez que ellos se ven en diecisiete años, y Almodóvar usa diferentes ángulos de la cámara para mostrar la dinámica entre los personajes. La escena comienza con un ángulo bajo que muestra Lola posicionada sobre Manuela. Este representa el poder que Lola tenía sobre Manuela para los diecisiete años pasado, y como él fue impactó la vida de ella para peor. Luego, el director usa un ángulo alto para mostrar a Manuela levantando la vista, representando ella mirando a los problemas que la han retenido. Durante la escena, las posiciones de los personajes cambian. Manuela sube las escaleras para estar a la altura de Lola. Ahora, Almodóvar usa un ángulo a nivel de los ojos. Estos cambios de ángulo representan a Manuela confrontando su problemas, y recuperando el poder que Lola ha tenido sobre ella. El ángulo de la cámara nunca incluye ambas caras de los personajes en la misma toma, representando como aunque ellos están físicamente cerca ahora, ellos nunca volverán a estar cerca emocionalmente.

Todo sobre mi madre también tiene muchos buenos usos de iluminación. Primero, la película usa iluminación para dirigir el foco a personajes o cosas importantes en la escena. Esto ayuda a reducir distracciones durante escenas ocupadas, y mantiene atención a los elementos más importantes. Segundo, la iluminación se usa para desarrollar el humor de la escena. Diferentes niveles de iluminación ayudan a mejorar el humor o emoción de la escena. La iluminación oscura se usa en escenas más tristes o serias, por ejemplo en el hospital cuando Manuela se entera de la muerte de Esteban. La iluminación natural es más casual y feliz, como cuando Manuela y Agrado están caminando por las calles de la ciudad. La iluminación brillante ayuda a construir el ambiente del teatro entre bastidores. Una excepción de este tema es durante la escena con el funeral de Hermana Rosa que tiene mucha iluminación natural. Creo que esta decisión de Almodóvar representa como a pesar de la tragedia de la muerte de Hermosa Rosa, hubo un resultado positivo para Manuela porque ella puede afrontar Lola y recibe una segunda oportunidad para criar a un hijo.

Ambos elementos ayudan a enfatizar las emociones de las escenas en la película, y representan el estilo individualista de Pedro Almodóvar. El preciso uso de estas técnicas cinematográficas por Almodóvar destaca las emociones intensas en la película, y aumenta el impacto de los temas y mensajes de la historia. Ambos de los ángulos de la cámara y la iluminación trabajan para mejorar la película en conjunto, y tienen una gran papel en el suceso de la película y Pedro Almodóvar.

Conclusión:

Como la cultura de cine continúa cambiando con el tiempo, es muy interesante ver cómo los directores usan estas técnicas cinematográficas importantes para desarrollar y enfatizar

aspectos diferentes de sus películas y muestran sus estilos individuales. El uso de los colores, los ángulos de cámara, y iluminación todos ayudan elevar la película en conjunto para mejor reflejan los temas, los emocionales, y las creencias de la historia. Las técnicas cinematográficas pueden aumentar el efecto de las otras técnicas; estos elementos trabajan juntos para mejorar la experiencia de la película, como dirigiendo el enfoque o la atención, apoyando el estado de ánimo o la atmósfera, enfatizando emociones o temas, ilustrando simbolismo, o ayudando a desarrollar la escena en general. Hay muchos usos diferentes de estas técnicas cinematográficas, y son muy importantes para separar una buena película de una gran película. Como un director decide usar cada de las técnicas cinematográficas es importante el papel en la película, y representa la forma en que quiere contar la historia, reflejando las creencias de la sociedad de la época. Todos de las técnicas cinematográficas son muy importantes, y con sus usos diferentes pueden mejorar la experiencia y mensaje de una película.

La Bibliografía

Darden, Colin. "The Importance of Lighting in Film Production." D&O Lighting, 13 Mar. 2020, www.dandolighting.com/blogs/battery-blog/the-importance-of-lighting-in-film-production#:~:text=Lighting%20Communicates%20Mood%20and%20Atmosphere&text=Bright%20and%20colorful%20lighting%20brings.

Fusco, J., & Hellerman, J. (2023, August 30). *The psychology of color in film (with examples)*. No Film School. <https://nofilmschool.com/color-psychology-in-film>

Jordan, B., & Allinson, M. (2010). *Spanish cinema a student's guide*. Bloomsbury.

Team, N. (2024, February 19). *Camera angles - everything you need to know*. <https://www.nfi.edu/camera-angles/>