

ÉXODO



(*Double Indemnity*, Billy Wilder. 1944)

Tomando como eje central y campo de análisis un cine que es caracterizado generalmente por su propuesta estética: *El cine negro*; se plantea el desarrollo de la propuesta de fotografía para el videoclip **Éxodo** a partir de las características formales dentro de este género cinematográfico siempre y cuando sean pertinentes y justificados dentro de la historia.

El videoclip **Éxodo** cuenta dos historias que suceden en épocas distintas: el “**presente**” ubicado en la década de los 80, un detective, un gánster y una chica se ven inmersos en la búsqueda de un cofre con un supuesto tesoro; por otro lado, el “**pasado**” en 1940 que muestra al dueño del cofre Pedro, un judío que huye de un campo de concentración. Las dos historias se hilan con imágenes de la interpretación de una cellista y la danza de una bailarina.

Se propone la relación 1.85:1 (flat) ya que nos permite tener a los personajes y sus emociones como eje central de la imagen. Además, como la historia no cuenta con diálogos cada mínimo gesto debe ser maximizado y claramente reconocible para que el espectador discierna fácilmente que es lo que está pasando.



(Bloody Olive, Vincent Bal. 1997)

La relación de aspecto 1.85 no es tan radical como la 4:3 para dar la sensación de encierro, pero si limita la visión del espacio que tendríamos con una relación de aspecto scope 2.39. En *Éxodo* suceden diferentes conflictos pero estos pertenecen a la interioridad de cada uno de los personajes, por esta razón tener la oportunidad de acercarnos a los protagonistas y casi extraerlos de su entorno para conocer su subjetividad es esencial.

Una de las temáticas más abordadas dentro del cine negro es la violencia; ya que es esta la que crea el hilo conductor de la historia y de la imagen. Así como hay muchas escenas violentas hay otras en las que se siente una violencia implícita, conseguir esta omnipresencia de la violencia es uno de los factores que hicieron que escogiera la estética del cine noir como la guía dentro de la propuesta de fotografía para *Éxodo* ya que esto debe cristalizarse en el proyecto.

La imagen en el cine negro siempre busca demostrar un conjunto de personas y espacios que materializan una dualidad; la imagen no siempre es clara o limpia, sino que siempre lleva una textura, una suciedad, algún elemento que limita nuestra visión porque las cosas no son tan fáciles de discernir ni observar.

En **Éxodo** se propone remarcar esta dualidad y extrañeza componiendo los planos a través de elementos que creen una ligera distorsión en la imagen.

Además, estos elementos cotidianos ayudaran a que esta extrañeza sea momentánea y que el público pueda seguir la historia sin que pierda el hilo del relato. Estos serán acentuados a través del trabajo de la luz ya que es esta la que conducirá la mirada del espectador.



El uso del humo y del vapor como cortinas momentáneas de acciones:



(Camino a la perdición. 2002. Sam Méndez)

El cuadro inundado por el humo o el vapor de alguna acción (ejemplo fumar) una vez que se difumine revelará una acción en el fondo que será evidenciada a través del enfoque y desenfoque de los diferentes elementos dentro del plano.

Además, se propone para la parte del pasado que está situada en los años cuarenta un grano en la imagen para acentuar el cambio de época, esta textura acompañada con el blanco / negro pretende resaltar la violencia, la tristeza; una estética evocadora de la época y la imposibilidad de acercarnos completamente a la imagen.



Profundidad de campo

La poca profundidad de campo en la imagen va a servir como una manera de resaltar la información esencial ya que sin los diálogos muchos de los elementos podrían pasar desapercibidos, el manejo sobre la profundidad de campo acompañada a una iluminación será uno de los elementos que proporcionaran esta presentación de información fragmentada que ayudara a crear una atmosfera de suspenso.



Se busca transmitir el encierro de los personajes, ya que con cada hora que pasa, la imagen debe transmitir la ansiedad, la incomodidad y el miedo de Francisco, de Mariana y de Guillermo así que se propone una progresión en estos cuadros dentro del cuadro, para ir construyendo una atmosfera de asfixia y acorralamiento.



(La dalia negra. 2006. Brian de Palma)

Se utilizarán los espacios y los elementos en ellos para crear niveles de profundidad dentro de la imagen, por otro lado, se propone utilizar espejos para fragmentar el cuadro y enfatizar acciones dentro de ellos.

Los ángulos ayudan a discernir jerarquías, materializar algunos sentimientos y emociones de los personajes. En la presentación de Francisco cuando lo vemos en su oficina quitándose los guantes y recibiendo una llamada, se propone un contra picado para resaltar la jerarquía tanto de poder como emocional que este tiene, para terminar con una angulación en picado cuando termina engañado por Mariana.



Para así enfatizar la transformación del personaje dentro de la historia, la pérdida de su poder, jerarquía y el sentimiento de vulnerabilidad. En los otros personajes se propone una angulación normal en la mayoría de los planos y algún ligero cambio dependiendo del clima emocional de la escena.



Líneas rectas y definidas para los planos donde aparece Francisco ya que su personalidad ordenada y perfeccionista sufrirá una gran inestabilidad a raíz de la traición de Marina su novia y de Guillermo su amigo; así que las líneas rectas se convertirán poco a poco en formas curvas, líneas diagonales y espacios difusos para resaltar la inestabilidad final de Francisco.

Por otro lado, Mariana será filmada con formas redondeadas y líneas curvas para enfatizar la dualidad de su personalidad y sus intenciones. Para Pedro el protagonista del pasado se busca solo las líneas verticales ya que debemos resaltar el encierro y la preocupación que él está sufriendo en el momento que escapa del campo de concentración.

Composición de los personajes dentro del cuadro

La posición de los personajes en el encuadre: todos los personajes se situarán en uno de los tercios de la imagen dependiendo de donde estén ubicados ya que se busca tener espacios en negro, marcar sombras y profundizar en el suspenso a partir del encubrimiento de fragmentos del encuadre.

(Murder, my sweet. Edward Dmytryk. 1944)



Con Mariana se propone una progresión ya que como todos estará al inicio en alguno de los tercios del encuadre hasta el final donde se situará en el centro para remarcar que ha tomado el control de sus sentimientos, de su libertad y de la situación.

Paleta de Color

Se propone una paleta de color contrastada y oscura una que en su mayoría tenga una variada gama de marrones y como contraste el ámbar. Con estos colores se busca evidenciar en un principio calidez y tranquilidad; a medida que las escenas se vuelven más críticas narrativamente la saturación del ámbar sugerirá desequilibrio y sofocamiento.

(Sin lugar para los débiles, Coen's Brothers. 2017)



En la parte del pasado donde la imagen se torna en blanco y negro se busca crear profundidad en la imagen con la escala de grises en el vestuario de Pedro; y con la ayuda de la iluminación resaltar los árboles y el piso para enriquecer la textura de estas escenas.

En medio de esta secuencia aparece la bailarina con una bengala que soltará un humo color rojo, en postproducción se saturará para que este resalte sobre el blanco y negro. El rojo está asociado a la sangre (que escasea en la historia) y a las vidas perdidas.





Pensando en la interacción que tiene el cuerpo de la cámara con los personajes, se propone una diferencia con respecto a cada personaje, por ejemplo: tanto la presentación del personaje de Mariana como su cercanía con Francisco y Guillermo será muy próxima para dar la imagen de intimidación y que la pantalla se llene con el rostro de Mariana y su poder de fragmentación sobre los otros personajes; por esta razón se harán planos detalle y primeros planos con objetivos angulares.

Por otro lado, mientras que el personaje de Mariana será quien nos introduzca a los detalles y a la proximidad, con Francisco y Guillermo la cámara tomara distancia y conforme vaya desarrollándose la historia paulatinamente esta se va a ir acercando hacia ellos.

Iluminación

La iluminación es uno de los elementos donde la narrativa visual del cine negro tiene un gran impacto dentro de mi trabajo; por lo tanto, al igual que en la mayoría de las películas inscritas dentro de este género, se utilizará un marcado claro oscuro con un ratio mínimo de 3:1 para acentuar la dualidad de los personajes ya que la misma cantidad de bondad que se evidencia está rodeada, equilibrada, contrastada por la corrupción y la maldad que habita dentro de estos personajes.

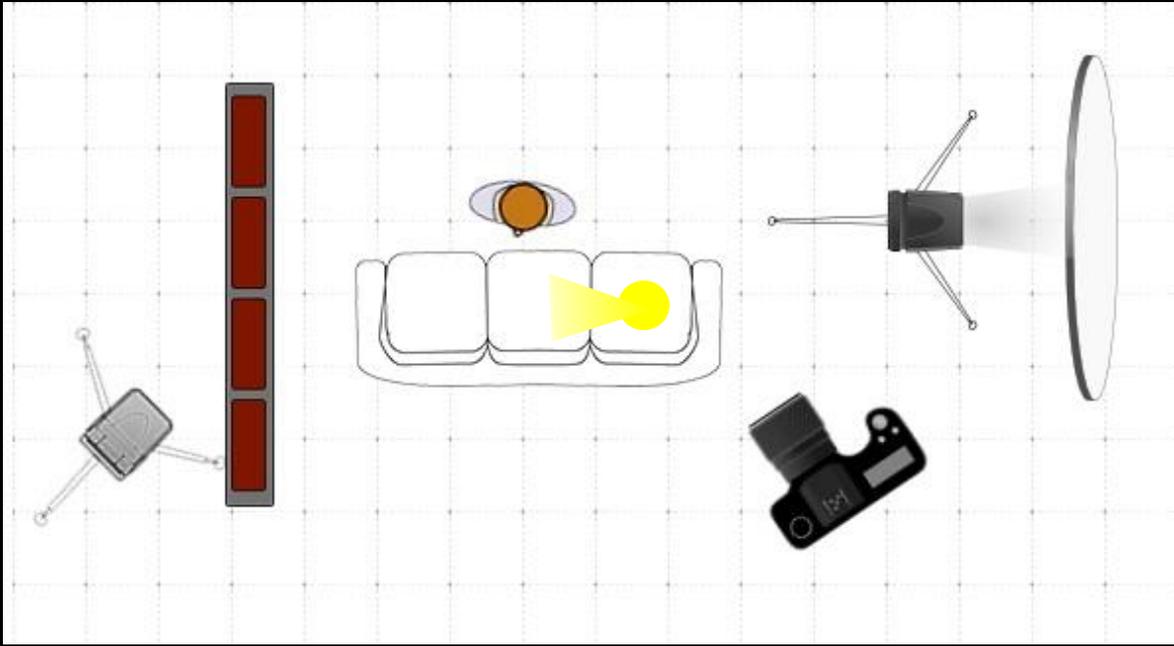


Se busca materializar la luz a través de formas y tramas que diferentes objetos producen al ser traspasados por ella, además de dar importancia también a la oscuridad, la cual enriquece el tono de la historia ya que se busca que el espectador reciba la información fragmentada y que éste poco a poco deleve los detalles.

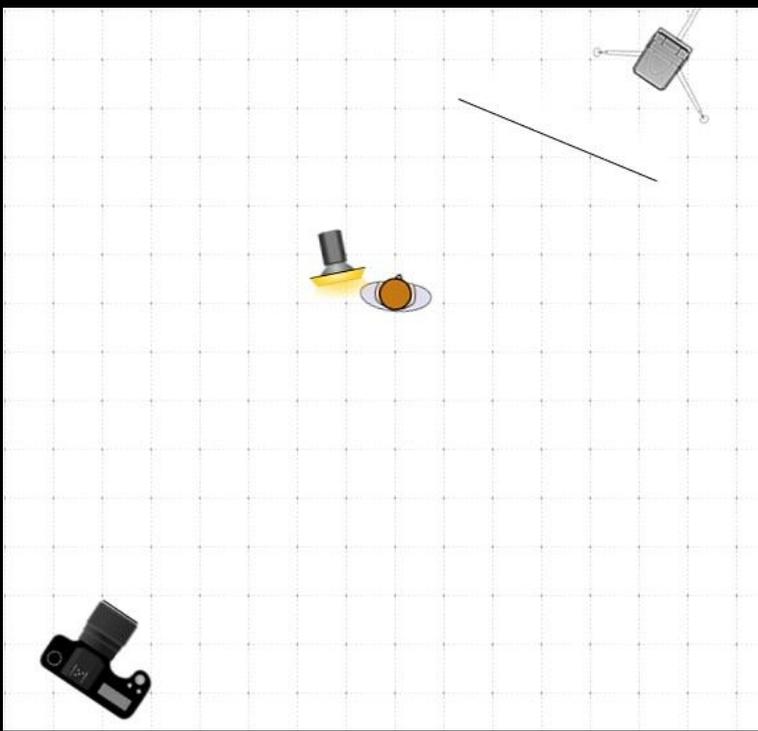


DISEÑO DE PLANTA

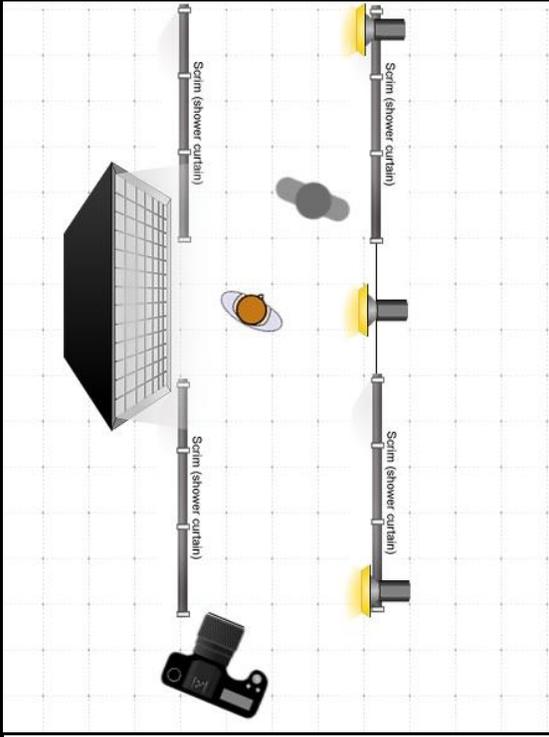
Oficina



Bosque



Callejón



Galería

