

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**

**FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE LICENCIATURA EN PRODUCCIÓN Y
DIRECCIÓN EN ARTES AUDIOVISUALES**

TEMA:

**La Dirección de Fotografía como recurso expresivo:
Análisis de la serie “Dark”**

AUTORA:

Alvarez Gómez Paulina Nicole

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de
LICENCIADA EN PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN EN
ARTES AUDIOVISUALES**

TUTOR:

Lcdo. Bajaña Yude Guido Roberto, Mgs.

Guayaquil, Ecuador

13 de septiembre de 2021

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE LICENCIATURA EN PRODUCCIÓN Y
DIRECCIÓN EN ARTES AUDIOVISUALES**

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo de titulación, fue realizado en su totalidad por **Alvarez Gómez, Paulina Nicole**, como requerimiento para la obtención del título de **Licenciada en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales**.

TUTOR

f. _____

Lcdo. Bajaña Yude Guido Roberto, Mgs.

DIRECTOR DE LA CARRERA

f. _____

Lic. María Emilia García Velásquez, MSc.

Guayaquil, a los 13 del mes de septiembre del año 2021

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE LICENCIATURA EN PRODUCCIÓN Y
DIRECCIÓN EN ARTES AUDIOVISUALES**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, **Alvarez Gómez, Paulina Nicole**

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación, **La dirección de fotografía como recurso expresivo: Análisis de la serie “Dark”**, previo a la obtención del título de **Licenciada en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales**, ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las referencias o bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, a los 13 del mes de septiembre del año 2021

LA AUTORA

f. _____

Alvarez Gómez, Paulina Nicole

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE LICENCIATURA EN PRODUCCIÓN Y
DIRECCIÓN EN ARTES AUDIOVISUALES**

AUTORIZACIÓN

Yo, **Alvarez Gómez, Paulina Nicole**

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la **publicación** en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, **La dirección de fotografía como recurso expresivo: Análisis de la serie “Dark”**, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los 13 del mes de septiembre del año 2021

LA AUTORA:

f. _____

Alvarez Gómez, Paulina Nicole

REPORTE URKUND

Guayaquil, 14/09/2021

Lcda. María Emilia García, Mgs.
Directora de Carrera de
Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales

Presente

Sírvase encontrar en la presente el *print* correspondiente al informe del software URKUND, correspondiente tema de Trabajo de titulación «**La Dirección de Fotografía como recurso expresivo: Análisis de la serie "Dark"**», una vez que el mismo ha sido analizado y se ha procedido en conjunto con su autor, el estudiante: *Alvarez Gómez Paulina Nicole* a realizar la retroalimentación y correcciones respectivas de manejo de citas y referencias en el mencionado documento. Cuyo resultado ha obtenido el siguiente porcentaje: 1%

Document Information

Analyzed document	DIRECCION DE FOTOGRAFIA COMO RECURSO EXPRESIVO.docx (D111925408)
Submitted	9/1/2021 3:47:00 PM
Submitted by	Guido Roberto Bajaan Yude
Submitter email	guido.bajana@cu.ucsg.edu.ec
Similarity	1%
Analysis address	guido.bajana.ucsg@analysis.orkund.com

Atentamente,

Guido Bajaan Yude
Docente tutor

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE LICENCIATURA EN PRODUCCIÓN Y
DIRECCIÓN EN ARTES AUDIOVISUALES**

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

f. _____

DECANO O DIRECTOR DE CARRERA O SU DELEGADO

f. _____

COORDINADOR DEL ÁREA O DOCENTE DE LA CARRERA

f. _____

OPONENTE

ÍNDICE

ÍNDICE	VII
RESUMEN	IX
ABSTRACT	X
INTRODUCCIÓN	2
Capítulo I.- Presentación del objeto de estudio	4
1.1 Planteamiento del problema	4
1.2 Formulación del problema	5
1.3 Objetivo General	5
1.4 Objetivos Específicos	5
1.5 Justificación y delimitación	6
2. Capítulo II.- Marco Teórico	7
2.1 Cine	7
2.2 Dirección de Fotografía	9
2.3 Guion y tiempo narrativo	10
2.4 Nuevas perspectivas del contenido audiovisual en servicios de streaming	12
3. Capítulo III.- Diseño de la Investigación	14
3.1 Planteamiento de la metodología	14
3.2 Población y Muestra	14
3.3 Instrumentos de investigación	15
4. Capítulo IV.- Análisis de los resultados de la investigación	16
4.1 Elementos de la dirección de fotografía de Dark	16
4.2 La fotografía como recurso expresivo	25
4.3 Guía de pautas sobre la aplicación de los elementos de la dirección de fotografía	34
4.4 Conclusiones y Recomendaciones	36
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	37
ANEXOS	42
Entrevistas a expertos	42
Simon Brauer	42
Patricio Suárez	49
Olivier Auverlau	57

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Colores fríos en el pueblo de Winden.....	18
Gráfico 2. Personaje principal con chubasquero amarillo.....	18
Gráfico 3. Iluminación de ambientes de interior.	19
Gráfico 4. Colorimetría en la época de los 80s.....	20
Gráfico 5. Personaje de los años 50s.	20
Gráfico 6. Ambiente futurista.....	21
Gráfico 7. Simetría y plano picado.	22
Gráfico 8. Plano Cenital.	23
Gráfico 9. Opening de Dark.	23
Gráfico 10. Escena de Dark.	24
Gráfico 11. Escena de Dark.	24

RESUMEN

El presente trabajo de investigación demuestra la importancia del trabajo del director de fotografía dentro de una producción. Dentro de la composición cinematográfica de un producto audiovisual, se encuentran presentes elementos y recursos que ayudan a la audiencia a captar las emociones y sensaciones que los personajes desean transmitir. Los diversos elementos sirven como guía dentro de una narrativa que posee saltos, bucles y viajes en el tiempo por lo que no basta solo con un guion bien elaborado para que los espectadores puedan comprender de forma clara y concisa una historia. A través de la identificación de estos recursos dentro de la serie alemana “*Dark*” y por medio de entrevistas a directores de fotografía, se demostrará que es necesario de una correcta distribución visual para lograr generar sentimientos en los espectadores.

Palabras Claves: Dirección de fotografía, saltos y viajes en el tiempo, elementos de la fotografía, trama narrativa, el color como recurso expresivo, *Dark*.

ABSTRACT

This research work shows the importance of the cinematographer's work within a production. In the cinematographic composition of an audiovisual product, there are elements and resources that help the audience to capture the emotions and sensations that the characters want to convey. The various elements serve as a guide within a narrative that has time travel story, so it is not enough just to have a well-crafted script for viewers to understand a story clearly and concisely. Through the identification of these resources within the German series "Dark" and through interviews with cinematographers, it will be possible to demonstrate that a correct visual distribution is necessary to generate feelings in the viewers.

Keywords: Cinematography, time travel, elements of photography, narrative plot, expressive resources of color, Dark.

INTRODUCCIÓN

El consumo de contenido audiovisual vía *streaming* cada vez toma más fuerza dentro de la sociedad. Son los consumidores actuales que desean tener el control de cuándo y dónde ver una obra. (Publica, 2021). Nuevas plataformas surgen y a la vez la creación de proyectos audiovisuales tiene detrás una producción más elaborada. Los espectadores se convierten en críticos amateur de este contenido y la valoración sobre una serie o película va más allá de la trama.

El presente trabajo aborda uno de los elementos cinematográficos más cruciales de una obra, la dirección de fotografía. Para John Berger, crítico de arte, la vista llega antes que las palabras. Los seres humanos al observar una situación tratan de encontrar el sentido y comienzan a relacionarlo con un sentimiento, llegando incluso a sentir semejanza a una experiencia propia. Una composición cinematográfica estudiada puede provocar en el espectador una reacción y es por eso que este elemento no debe ser tomado a la ligera. (Berger, 2000).

En Diciembre de 2017, dos directores y productores alemanes, Baran bo Odar y Jantje Friese, junto a Netflix, estrenaron la serie *Dark*. Esta recibió rápidamente excelentes críticas elogiando su narrativa, tono, estilo y fotografía. Nikolaus Summerer, director de fotografía de *Dark*, afirma que la serie es un viaje en el tiempo y un desafío. (Disonantes, s.f.) Mantener la historia de la serie puede llegar a ser compleja por lo que utilizan recursos como el color para diferenciar las líneas temporales y épocas, este se convierte en un personaje más que ayuda a involucrar al público aún más.

Este trabajo tiene como finalidad demostrar como el uso de determinados planos cinematográficos y los recursos de la dirección de fotografía, influyen en la reacción de los consumidores.

Asimismo, por medio de entrevistas, se demostrará como los directores de fotografía, utilizan elementos como el color para contextualizar una escena y diferenciar espacio y tiempo que una narrativa necesite, tomando en consideración la serie alemana “*Dark*” como objeto de estudio.

Capítulo I

1. Presentación del objeto de estudio. -

1.1 Planteamiento del problema

Durante la producción de un proyecto audiovisual, uno de los elementos fundamentales que se lleva a cabo, es la proyección de las imágenes en movimiento de la narración. Javier Marzal Felici, catedrático de comunicación audiovisual, afirma que el director de fotografía se considera el coautor de una obra por lo que el resultado visual de ella, es la que permite diferenciar el filme de otros y es uno de los puntos que define la creatividad de un producto. (Marzal Felici & Gómez Tarín, 2009).

Los espectadores pueden llegar a sentir una emoción por las imágenes que ven. Muchas veces no importa la presencia de diálogos, la estilización de la composición visual es una forma de retratar una realidad, desde el uso de colores para contextualizar hasta la aplicación de un plano cinematográfico que ayuda a percibir lo que el personaje desea transmitir. (Bianchi, 2012).

Esta investigación permitirá diferenciar las herramientas de la dirección de fotografía que el director construyó en la serie *Dark* para distinguir una escena de otra. La creatividad que es implementada en un filme va más allá de la trama y guion. El director de fotografía es el encargado de conseguir la estética y la atmósfera deseada para la película o serie y el responsable de mantener la calidad de una imagen. (Hora, 2015).

1.2 Formulación del problema

¿De qué manera el uso de planos cinematográficos y la aplicación de los recursos de la dirección de fotografía, influyen en la reacción de los espectadores y permite diferenciar ciertos cambios en el desarrollo de la trama tomando referencia el análisis de la serie “*Dark*”?

1.3 Objetivo General

Demostrar la importancia de la aplicación de recursos de la dirección de fotografía, que influyen a causar una emoción en los espectadores y diferenciar los cambios de época que existen en la serie alemana “*Dark*”.

1.4 Objetivos Específicos

- a) Analizar los elementos de la dirección de fotografía de la serie *Dark* que permitieron desarrollar su estilo y la trama narrativa mediante el visionado de la misma.
- b) Precisar los criterios de la dirección de fotografía que son necesarios aplicarlos en diferentes escenas que permiten crear una atmósfera, mediante entrevistas a expertos.
- c) Elaborar una guía de pautas sobre la aplicación de los elementos de la dirección de fotografía para los estudiantes de cine y carreras afines que busquen orientación sobre el tema.

1.5 Justificación y delimitación

Para determinar la justificación de este trabajo académico, se definirá en tres puntos: la importancia, relevancia y novedad.

La importancia consiste en conocer cómo aplicar los elementos de la dirección de fotografía como diferenciador en los cambios de épocas o para mostrar emociones de los personajes que necesite la trama.

La relevancia radica en mostrar sobre técnicas y el aporte que directores de fotografía han empleado en series de televisión, desde la academia, para enriquecer a estudiantes de cine y carreras afines a la producción cinematográfica.

Existen varias investigaciones que muestran como la dirección de fotografía es un recurso necesario para agilizar la trama, sin embargo, la novedad de este estudio es la inexistencia de trabajos académicos que se relacionen con el tema elegido para este trabajo.

Como caso de estudio se eligió a la serie alemana “*Dark*”, la cual presenta un estilo característico debido a los saltos de tiempo que la narrativa posee por lo que los recursos como el uso de color y planos cinematográficos para definir una época, son elementos notorios que podrán proveer información necesaria para este artículo académico.

Capítulo II

2. Marco Teórico. -

2.1 Cine

El cine es un arte que con el paso del tiempo se ha desarrollado para convertirse en un lenguaje. Según Adolfo López Valencia, crítico y docente, el cine es una combinación de narración y expresión. Se caracteriza por ser una representación del mundo, a su vez que los avances tecnológicos tomaban más fuerza para el ser humano, el cine tuvo que evolucionar, teniendo la obligación de trabajar en la narrativa y pasar de imágenes en movimiento a tener una historia más elaborada y compleja.

La división de espacios y tiempos comenzaron a darse mediante fundidos en negro y otros elementos como el uso de sonidos o color, que eran necesarios para que el espectador pueda comprender sin dificultad y tener una historia lo más clara posible. (López, 1998). El cine cambió de forma progresiva junto a la sociedad, evolucionando tecnológicamente y artísticamente para mejorar el desarrollo de la trama de un filme.

Para David Pulido, psicólogo y guionista, el cine mueve el mundo y transmite mensajes, ayuda a experimentar situaciones similares a la realidad, e incluso permite aprender experiencias aún no vividas. El cine no solo transmite una emoción, es capaz de establecer modelos de conducta, generando empatía en los consumidores hacia experiencias que no son capaces de vivir. (Educar de Cine, 2017). El ser humano puede recolectar información y experiencias a base de lo que ve, el cine es un arte que permite rápidamente generar un vínculo con los personajes de un producto audiovisual.

Conocido como el séptimo arte, el cine va más allá de una secuencia de imágenes, posee diferentes elementos los cuales son los causantes de producir una emoción en los espectadores. Todos los participantes de un producto audiovisual son los encargados de conseguir que en el filme se vea reflejado el mensaje al que desean apuntar. (Chion, 1997). Los elementos que se van juntando para realizar una película o serie, tienen una finalidad en común y es la de llegar a transmitir el mensaje previamente visto.

Existen diversas formas de contar una historia, como se desarrolla la trama, expresión de los personajes, movimientos de cámara, cada elemento que se va juntado es imprescindible para poder definir el mensaje de una película o serie.

Poco a poco se convirtió en una influencia para la sociedad, que, por medio de símbolos, signos y señales, se fue transformando y creando su propio lenguaje. Debido a que el cine es diverso, el cine se volvió un arte social que va desde lo temático hasta lo estético o lo industrial. (Morin, 1956). El cine desarrolló su propio lenguaje con elementos característicos que lo diferencia de las demás artes.

Se conoce que el cine es un arte objetivo, debido a que detrás de un producto audiovisual, se encuentran técnicas y conceptos, no obstante, esta apreciación se ve afectada a partir de la valoración que los espectadores vayan creando a partir de un filme, convirtiéndose en subjetivo. (Amino, 2017). Cada persona interpreta su propia realidad según lo que ve en el cine, a partir del mensaje principal que se desea transmitir, existen diferentes formas de ver y es el público quien define su último mensaje.

2.2 Dirección de Fotografía

La dirección de fotografía es más que una técnica. Blain Brown, director de fotografía, afirma que es el proceso de recopilar ideas, acciones, emociones, sensaciones y tonos. Esta se ve reflejada en el producto final, ya que el director de fotografía debe manejar los conceptos artísticos y herramientas fotográficas para darle sentido a una atmósfera visual. (Brown, 2013).

Las técnicas y herramientas cinematográficas son extensas, a pesar de ello, existen seis elementos fundamentales que se toman en cuenta y son la luz, el color, plano, lentes, movimiento y texturas. El director de fotografía puede modificarlas y alterarlas con la finalidad de crear el ambiente preciso que se desea buscar. (Brown, 2013).

Robby Muller, director de fotografía, cree que para que este trabajo pueda alcanzar su finalidad, la atmósfera que se produce debe estar relacionada a las emociones de los personajes. Uno de los tantos factores para conseguirlo es establecer una comunicación directa con el director. (Almendros, 1992).

Este pensamiento fue secundado por Sven Nykvist, director de fotografía sueco, en su libro "Culto a la Luz". El afirma que la relación que se establece, es fundamental para poder crear la visión del director. Para Nykvist, componer estos espacios junto a los actores era un punto básico y esencial que le ayudaba a inspirarse en la iluminación escogida. (Nykvist, 1996).

Para Muller, no se puede crear una escena sin el conocimiento de las emociones dentro de ella, a la vez que se llega a entender la situación con cada personaje, se comprende los tiempos y la relación con los espacios.

El trabajo de un director de fotografía tiene diversos puntos a tratar, a pesar de que cada director posee sus propias técnicas y formas de aplicar estas herramientas, su finalidad en común es crear la atmósfera apropiada para el filme y contribuir la visión del director. (Cadavid, 2019).

2.3 Guion y tiempo narrativo

El guion es una expresión escrita que se utiliza como base para el proceso de producción, es la estructura que contiene los acontecimientos de los personajes, desarrollándose en una secuencia que busca expresar una visión, Robert Mckee, autor y conferencista, afirma que la narrativa cobra un papel importante según la situación de los personajes, como se van produciendo los cambios por medio del conflicto. (Mckee, 2011).

Es un relato escrito sobre lo que ocurrirá en la película o serie, situando a los personajes en un tiempo y espacio determinados. Este contiene los diálogos y acciones para ayuda del lector, permitiéndole visualizar lo que sucederá sin hacer referencia al trabajo técnico. (Miranda, 2015).

Existen diversas formas de construir un guion, son varios aspectos y características a elegir sobre como se va a crear la historia. El tiempo en el cine es relativo, un cambio de escena a otra puede manifestar minutos, horas o incluso años.

Los saltos de tiempo, *flashback* o recuerdos son cambios en la cronología que ayudan a formar la trama narrativa y es trabajo del director y el equipo detrás de la producción quiénes deben facilitar la comprensión de los espectadores. (Hidalgo y Soriano, s.f.).

Una de las formas más comunes para crear la sensación de que el tiempo ha pasado es el uso de elipsis, esto se ve reflejado cuando la escena se abrevia, es decir se observa el comienzo y el final de una acción y los espectadores deben suponer el intermedio de ellas. Otra de las más comunes es utilizar salto atrás o mejor conocido como *flashback*, se trata de situar una acción pasada que el personaje experimentó dándole sentido a su presente y vida actual. (Hidalgo y Soriano, s.f.).

Otro de los recursos aplicados en el cine son los viajes en el tiempo, esta manera de escribir posee una particularidad diferente a las otras, debido a que se debe mantener una coherencia y reglas según las causas y efectos de la historia. (Ruiz, 2020).

A diferencia de los viajes en el tiempo, existen los bucles temporales, este es un elemento narrativo en el que un personaje se encuentra atrapado en un lapso de tiempo donde todo se repite constantemente, creando que un día se repita una y otra vez. Dentro de una historia en el que los saltos de tiempo predominan en su trama, se toma en cuenta una línea de tiempo dinámica, donde el viajero manipula el pasado para cambiar su futuro. (López, 2020). Esto permite que la trama de una historia se vuelva más compleja y la producción deba identificar los elementos y recursos necesarios para que la historia pueda ser comprendida sin modificar estas características.

2.4 Nuevas perspectivas del contenido audiovisual en servicios de streaming

La industria del entretenimiento puede ser descrito como un conjunto de actividades y distribuidoras de mercancía, concebidas para un trabajo creativo y destinadas a los mercados de consumo. (Zallo Elguezabal, 2017). Detrás de un contenido existió previamente un capital y grupos que apuntaban a un éxito monetario.

Dentro de esta industria se encuentra el cine, televisión, videojuegos y otras ocupaciones que tienen como finalidad el entretenimiento y distracción para la sociedad, conforme van cambiando los tiempos surgen nuevas tecnologías, siendo una de ellas la aparición de plataformas de *streaming*, convirtiéndose sin duda una de las revoluciones más notables hasta ahora. (Montes, s.f.). La industria ha tenido que transformarse junto a la llegada de estos nuevos servicios.

Con la llegada de los avances tecnológicos y la reproducción de contenidos audiovisuales, se ha creado una combinación idónea de una economía de escala. (Montes, s.f.). Esto fue posible más allá de que estas plataformas ofrezcan contenido de calidad, la facilidad de consumo audiovisual fue una de los puntos a favor y lo que logró que se provoque este cambio de tendencia.

Con una oferta ilimitada dentro de las plataformas de *streaming* y una amplia competitividad, han hecho que sean forzadas a estar en constante reajustes buscando la facilidad y atención de los consumidores.

Por medio de una planificación de contenido, estas empresas buscan crear una distinción que les permita marcar una diferencia de todas las demás plataformas. No obstante, con la variedad de servicios, las empresas tornarán su objetivo de ganar más suscriptores a retener su audiencia, siendo ese el problema mayor para el futuro. (Deig, 2021).

Dentro de esta conmoción, el cine es uno de los perjudicados y que actualmente está comenzando a presentar inconvenientes con respecto a taquilla y ganancias. A su vez, la televisión se vuelve otro afectado por las plataformas de *streaming* y lo que ha hecho que exista la creación de una fusión entre ellas para así no perder público e igualmente buscar como evolucionar. (Roura, 2021).

Capítulo III

3. Diseño de la Investigación. -

3.1 Planteamiento de la metodología

Este trabajo académico se sustentará mediante un enfoque cualitativo. Para cumplir este propósito, se identificará por medio de observación los elementos de la dirección de fotografía dentro de un caso de estudio. De este modo, se evidenciará la importancia de dichos recursos que complementan para el desarrollo del estilo y trama narrativa. De igual forma, para fundamentar esta investigación, se extraerá conocimiento de parte de expertos a través de entrevistas y así lograr una completa exploración.

3.2 Población y Muestra

Para lograr el alcance de los objetivos de la presente investigación se desarrollará de la siguiente manera:

- a) Por medio de observación y análisis de la serie “*Dark*”, se identificarán los elementos de la dirección de fotografía utilizados que permitieron y ayudaron al desarrollo del estilo de la serie.
- b) Por medio de entrevistas a profundidad, se conversará con tres personas expertas dentro del área enfocada, con la finalidad de conocer opiniones y diferencias que los directores de fotografía emplean dentro de un producto audiovisual para lograr un estilo claro y factible en los espectadores.

Los expertos a considerar son: Simon Brauer, fotógrafo y director de fotografía ecuatoriano, que ha contribuido para agencias de publicidad, revistas, películas y libros. En 2014 se presentó en Variety como uno de los talentos más interesantes de Ecuador; Patricio Suárez, director de fotografía con más de 30 años de trayectoria, inició su carrera en Buenos Aires, Argentina, marcando así al cine publicitario como su comienzo. En 2020, fue parte del equipo de la serie documental “Rompan Todo” producida por Netflix, en el que se cuenta la historia del rock en América Latina; Olivier Auverlau, fotógrafo y director de fotografía belga, inició su carrera en revistas de moda de Europa como Marie Claire y Cosmopolitan, siguiendo su extensa trayectoria como retratista, fotógrafo documental y publicitario.

3.3 Instrumentos de investigación

El presente trabajo se desarrolla mediante los parámetros de una investigación tipo exploratoria con un enfoque direccionado hacia lo cualitativo. Dicho trabajo recopilará la información necesaria a través de los siguientes instrumentos:

- a) Revisión bibliográfica, concerniente al cine, dirección de fotografía, guion y tiempo narrativo.
- b) La observación, a través de la serie alemana “*Dark*”.
- c) Entrevista hacia expertos, enfocada en los elementos de la dirección de fotografía que se utilizan para complementar un guion.

Capítulo IV.-

4. Análisis de los resultados de la investigación. -

4.1 Elementos de la dirección de fotografía de *Dark*

Dark es una serie de suspenso, drama y ciencia ficción creada por el director Baran bo Odar y la productora Jantje Fiese. Es la primera serie alemana producida para la plataforma de Netflix. Estrenó en diciembre de 2017 y captó rápidamente una audiencia debido a que presenta una trama compleja e interesante a la vez, con giros inesperados y saltos de tiempo que evidencia un guion elaborado y una prolijidad en sus detalles.

La serie se muestra como una especie de rompecabezas, en el que se centra la historia de varias familias de un pequeño pueblo llamado Winden y uno de los principales eventos que desencadena toda la trama, es la desaparición misteriosa de un niño, sin saber la conexión exacta que hay entre las cuatro familias, la historia se va desarrollando a menudo que se va explicando sucesos en tres diferentes épocas: 50s, 80s y la actualidad.

Con un ritmo más lento comparado a series americanas, *Dark* está llena de desafíos para el espectador que le obliga descubrir el misterio junto a sus personajes. Para Nikolaus Summerer, director de fotografía de *Dark*, esta serie es todo un viaje y a simple vista se pueden observar los elementos que la producción eligió para este proyecto.

Varios de estos recursos son elegidos para que los espectadores puedan tener una especie de brújula en cada ambiente de las diferentes líneas temporales.

La psicología del color se refiere al estudio del efecto de este en la percepción y la conducta humana, igualmente de analizar las reacciones que se producen ante los estímulos del color.

Pese a que es una ciencia joven dentro de la corriente principal de la psicología contemporánea, es utilizada recurrentemente en las áreas del diseño, la arquitectura, la moda, la señalética, la publicidad, la pintura y, por supuesto, en las producciones audiovisuales.

Eva Heller, escritora y científica alemana realizó el estudio más conocido sobre la psicología del color en el cual demuestra una relación entre los colores y los sentimientos.

Para ello realiza una explicación de cada color desde la perspectiva psicológica, llegando a determinar que el color no solo es un adorno, este posee un valor simbólico y es capaz de crear la atmósfera necesaria para transmitir un mensaje. (Heller, 2004).

Dark presenta una colorimetría de tonos fríos y desaturados. De forma global, esta serie tiene como predeterminada esta paleta de colores, luciendo a su personaje principal con una vestimenta de color amarillo, siendo así este color como uno de los representativos de la serie.

Gráfico 1. Colores fríos en el pueblo de Winden.

Gráfico 2. Personaje principal con chubasquero amarillo.

Con variaciones del color amarillo, varias locaciones y ambientes tienen esta conexión sin descuidar la atmósfera y armonía original de Winden, el pueblo en el que se producen las acciones.

El color es capaz de ser percibido de diversas maneras en relación a las ideas expresadas, una idea se puede comunicar con la ayuda del color y sin ayuda del lenguaje oral.

Ya sea solo o como la combinación de varios en un espacio determinado, tiene su propio lenguaje y por ello, produce una respuesta emocional en el ser humano.

El color despierta emociones y cada uno de ellos otorga una respuesta emocional que aumenta al usar valores, matices, saturaciones, tintes o brillos, más aún si se generan combinaciones entre ellos por lo que es de suma importancia conocer y controlar este lenguaje, saber qué colores usar o cómo leerlos para darles una función expresiva. (Ferrer, 1999).

Dentro de la fotografía de *Dark*, específicamente en los ambientes de interior, presenta una paleta de colores fríos y en ciertas ocasiones que la trama lo necesite, existe una pequeña fuente de iluminación cálida de un solo punto proveniente de luces artificiales o una ventana cerca, potenciando el estilo dramático de la serie.

Gráfico 3. Iluminación de ambientes de interior.

Al pasar por la cueva en la que los viajes en el tiempo son posibles, se abre una de las líneas temporales, los 80s, los ambientes y escenas en esta época lucen colores más vivos a diferencia de lo que se veía previamente en la serie.

Gráfico 4. Colorimetría en la época de los 80s.

Y dando un diferente salto a una época más antigua, los ambientes se tornan a colores sepias y grises, acordes a los *atrezos* y mobiliarios de los años 50s.

Gráfico 5. Personaje de los años 50s.

En un punto de la trama, existen más de tres épocas en las que se desarrollan sus personajes. El futuro se presenta con una tonalidad de colores muy fríos y prácticamente con una ausencia de color, dando referencia a películas futuristas y mundos post apocalípticos.

Gráfico 6. Ambiente futurista.

La dirección de arte y el diseño de producción se encargan de todo aquello que aparece en el recorrido que hace la cámara. Aunque muchas veces esto pueda parecer casual, todo este trabajo está pensado, estudiado y producido para conseguir una armonía visual, siempre siguiendo las guías dadas en el guion por el director del proyecto.

Por ello, un buen trabajo a nivel de la dirección de arte se ha desglosado de un guion donde el director y el director de fotografía explican sus necesidades.

Por otro lado, el director de producción ha valorado estos requerimientos tanto a nivel visual, como logístico y económico. En definitiva, el trabajo audiovisual se desarrolla en equipo. (Insdorf, 1995).

La composición cinematográfica es considerada como la disposición en el espacio de los elementos que conforman la imagen. Existen técnicas y reglas que se cumplen para obtener visualmente una armonía y atracción.

Este es otro de los elementos notables en *Dark*, por medio de la posición de la cámara y sus ángulos son aquellos que permiten manipular las emociones del espectador.

Dentro de la imagen de *Dark*, se observa la simetría, esta se construye en torno a un único personaje u objeto, la cual transmite una emoción de soledad y tristeza, acompañado de planos picados, que ayuda para producir la sensación de fragilidad e inferioridad.

Gráfico 7. Simetría y plano picado.

Otra de las características que se evidencian en la fotografía de la serie, es la utilización de planos cenitales, esta es una manera precisa para componer la imagen con sombras y la colocación de los objetos de la escena.

Gráfico 8. Plano Cenital.

Uno de los elementos característicos de *Dark* es la dualidad, desde el *opening* lleno de este recurso hasta escenas en el que se ve de manera indiscutible, esto para ir conforme a la temática y estilo de la serie.

Gráfico 9. Opening de Dark.

Gráfico 10. Escena de Dark.

Gráfico 11. Escena de Dark.

4.2 La fotografía como recurso expresivo

En base a la información obtenida por medio de las entrevistas, se puede destacar que la labor del director de fotografía ayuda a crear la atmósfera correcta que la trama y el guion buscan para transmitir ciertas emociones al espectador.

Según Simon Brauer, fotógrafo y director de fotografía ecuatoriano, uno de los aspectos a considerar más importante de este oficio es la sensibilidad, por medio de ella, el director de fotografía puede captar, aprender y escuchar a sus instintos y es capaz de proponer de forma visual que es lo que servirá para un filme. Se considera un intérprete que ayuda a contar una historia. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

Para Patricio Suárez, director de fotografía de la serie documental “Rompan Todo”, producida por Netflix, esta actividad se centra en ser el responsable creativo y técnico de lo que se percibirá visualmente, a la vez es el encargado de manejar parte del *crew* de una producción.

Junto al director, diseño de producción y director de arte, son los encargados de conocer cómo lograr que las sensaciones y sentimientos que sean necesarios para cada escena, sean lo más fuertes posibles y que sean transmitidos correctamente y de la manera más eficiente.

Si una escena debe expresar una emoción específica se preverá qué iluminación y colorización manejarán. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

Olivier Auverlau considera que el trabajo de un director de fotografía es plasmar en la imagen lo más cercano a lo que el actor llegue a contar y lo que el director

desea contar y para llegar a eso, hay recursos, es decir en que se filma, en que formato y en que encuadre. (Auverlau, comunicación personal, 21 de agosto de 2021).

De la misma manera, para Simon Brauer, en el cargo de dirección de fotografía hay responsabilidades básicas y entre esas están controlar la narrativa de la historia a través de varios elementos, la luz, la composición y los elementos de cámara.

Dentro de estas herramientas, la composición cinematográfica será quien cumpla generar una atmósfera, por medio de la luz y encuadres. Se debe trabajar siempre en función a lo emocional, es por esto que los planos cinematográficos influirán en las impresiones que el espectador obtenga.

Debido a las experiencias personales de cada persona, la manera de contar una historia será totalmente diferente a la de los otros. El director de fotografía más allá de marcar un propio estilo, busca reconocer las emociones según la historia. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

Para lograr esto, se debe ejecutar bajo ciertas reglas y maneras. Mediante un plano general y abierto, se llega a conseguir que un personaje se sienta solo y aislado y sentir al público muy cercano a las emociones de la persona por medio de un *close up* y planos detalles de una lágrima que va cayendo del ojo. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

Sin embargo, Olivier Auverlau, director de fotografía y miembro oficial de la S.B.C. opina que no son las emociones el valor de los planos, sino la calidad de interpretación de los actores es lo que determinará si un sentimiento logrará transmitirse hacia la audiencia.

Es por esto que dentro de la cinematografía de *Dark*, son los actores que realmente le dan el valor emocional a cada una de las escenas. (Auverlau, comunicación personal, 21 de agosto de 2021).

Todo arte depende del artista, de cómo utiliza las herramientas, de cómo contar la historia, cuál es la cámara idónea, los distintos lentes, planos, grúas, todo eso permite contar el relato de una manera u otra, sin embargo, no solo se basta de tener al alcance estos instrumentos para poder contar una historia clara y concisa.

Todas esas son herramientas y hay distintas maneras de utilizarlas por lo que ahí es donde comienza la creatividad del director y director de fotografía para saber cómo mover la cámara y en qué ángulo. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

Dentro de una historia en el que existen saltos y bucles en el tiempo, la constante cautela de mantener la coherencia y continuidad predomina, por lo que se pueden encontrar errores.

De acuerdo a Simon Brauer, la iluminación puede ser uno de ellos, ya que esta compromete crear una atmósfera y a la vez hacer que exista una continuidad de luz, en la serie previamente analizada uno de los elementos que enfatizan una emoción, es la iluminación artificial. Para el director de fotografía de *Agujero Negro*, *Alba* y entre otros filmes, se debe tener claro de donde proviene la fuente de luz y todo se controla desde una planificación minuciosa. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

A diferencia de Simon, para Patricio Suárez, un error fácil de cometer sería el de elegir un mal editor que llegue a confundir las diferentes líneas temporales al momento de crear el montaje. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

No obstante, para ambos profesionales, es más fácil saber de qué manera se puede tratar de tener la menor cantidad de errores y es a través de una planificación en la pre producción. Hay diversas herramientas para que esos errores no se cometan.

En la actualidad existe una mejor tecnología que permite tener monitores durante un rodaje y a la vez facilita captar cualquier error que se pueda cometer. Todo el equipo de producción podrá observar la escena en el momento exacto que se esté filmando, por lo que los errores deberían ser casi inexistentes. (Auverlau, comunicación personal, 21 de agosto de 2021).

Dentro del listado de los elementos que se pueden emplear para diferenciar espacios y tiempos temporales, están el color y la textura. Eligiendo uno de estos recursos o la mezcla de todos, en el espectador se podrá generar la sensación de cambio que en ciertas ocasiones puede llegar a ser evidente, como no.

De la misma manera, se puede utilizar como recurso los movimientos de cámara, cada uno de estos elementos son válidos dependiendo que tanto se desea marcar o no, el director de fotografía va componiendo cuales van a ser las diferencias que uno quiere. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

Otro de los elementos a usar es la vestimenta, la dirección de arte influye para poder diferenciar una época de otra, por lo que el espectador podrá reconocer de manera inmediata cuando un objeto, vehículo o *atrezzo* corresponde a una época específica. Para Patricio, la dirección de arte fue lo más notable para entender la historia de *Dark*. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

A pesar de todo, el color es el recurso más utilizado para este tipo y estilo de trama, ya que es el elemento que se puede marcar con más facilidad la diferencia de espacios y tiempos. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

Es un lenguaje que ya se conoce, son clichés, pero funcionan porque son así. Existen pre conceptos para referirse a cada época, el espectador podrá notar cuando se saltan los tiempos y cuando ya se dan a conocer, se convierten en una especie de códigos, aquellos que se deben respetar a lo largo de la película. (Auverlau, comunicación personal, 21 de agosto de 2021).

El color es el elemento más influyente sin que el espectador se de cuenta, inconscientemente es aquel que te transporta a muchos lugares sin percatarte, a diferencia de un objeto en el que el público lo nota rápidamente, el uso de varias paletas de colores ayuda a diferenciar y a la vez a sentir, si observas una escena con colores cálidos te hará sentir contento y feliz, en cambio una escena con colores azules te transmitirá sensaciones totalmente diferentes y *Dark* es un claro ejemplo de cómo la tensión y el drama fueron una de las emociones evidentes de la serie. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

El color de una imagen final ya es tomado incluso antes de filmar la serie o película, son decisiones que se conversan dentro de la pre producción, sobre todo para saber que emociones se quieren conseguir.

Es una herramienta extremadamente potente, si se tiene claro en un principio, estará evidente al momento de leer el guion, cada proyecto exige algo distinto y hay un por qué en cada decisión, en particular para tener una versatilidad técnica en el momento de corregir el color, es importante que todo ya se haya creado incluso antes de la edición. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

Este recurso se elige desde un inicio, para Auverlau, es necesario durante el rodaje tener una imagen más cercana a lo que se verá después de post producción, el editor o post productor serán los encargados de trabajar en la corrección de color de una escena, pero el director de fotografía, se encontrarán siempre en esa etapa para darle una supervisión. (Auverlau, comunicación personal, 21 de agosto de 2021).

El colorista y el director de fotografía poseen trabajos específicos, si la dirección de arte y diseño de producción fue hecha y hubo una decisión de producción desde un comienzo, durante el rodaje el director de fotografía ya sostiene un decorado y la paleta de colores se presenta frente a la persona y eso logrará que cuando se busque iluminar, solo se tenga que resaltar la emoción necesaria para la escena. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

La iluminación influye en el corte final, dentro de una producción con un presupuesto bajo, es más difícil tener el control absoluto de la luz. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

Una de las características que Patricio Suárez reconoce, es que durante una grabación las cosas se iluminan y se fotografían de tal manera que contengan la mayor cantidad de información posible. A cierta perspectiva, la escena puede lucir muy brillante y diferente a la decisión que ya se ha tomado previamente y es debido a que, técnicamente hablando, se debe fotografiar de tal manera en la que, durante la corrección de color, esa misma escena se oscurecerá y se verá cómo fue planeada, esto permite manejar la menor cantidad de ruido que hay en las sombras y al darle el *lut* que corresponde.

A la vez se reconoce como influirán los colores en las emociones del personaje, muchas veces sin importar que decisiones se tomaron en pre producción. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

Para que todo esto sea posible, el director de fotografía lleva a cabo un proceso, este puede ser distinto para cada proyecto, aunque muchas veces se busca trabajar en base a un *storyboard* o una lista de planos cinematográficos. Brauer prefiere trabajar en función a la puesta de escena, por lo que es en ese momento cuando se ve realmente lo que va a pasar. Aun así, durante el *scouting*, el director de fotografía planifica donde estará la cámara y la ubicación de los actores, conociendo los puntos ciegos y a la vez permitiendo saber que planos se van a utilizar.

El momento decisivo es en la lectura del guion y al momento de trabajar con el director. La pre producción es la etapa donde se puede tomar las decisiones y equivocarse libremente.

Muchas veces se llega con una idea y dentro del set suelen pasar cosas distintas, como que suceda algo emocionante con el personaje y tener esa libertad y sobre todo el conocimiento para poder hacer cambios en el momento. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

El estar preparado antes del rodaje, permite poder resolver cualquier imprevisto que suceda, Patricio Suárez confirma que la planificación durante la pre producción es importante. Al conocer y leer el guion, el director de fotografía se va imaginando en su cabeza como se ve esa historia contada y es allí donde comienza el *shotlist*, uno hace la película incluso antes de filmarla. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

Durante esta elección de planos cinematográficos, es necesario acercarse a los actores y crear una relación con ellos, para conocer cuáles serían sus fuertes y saber que se podrá resaltar. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

Antes de empezar el proyecto, debe existir una discusión y cambio de ideas entre el director y director de fotografía, para buscar de que manera serán contadas las emociones de los personajes, todo dependiendo de las personas que te rodean y del proyecto en el que estás, eso varía. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

Según Simon Brauer, no existe ningún plano sino tienes una historia la cual diga que utilizar. El mejor plano es el que te da tu instinto, tu visión y tu inclusión

con la historia, cuando hay un momento claro con una intención y sabes que quieres transmitir, ahí buscas el mejor plano. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

Cada escena tendrá su dramatismo, pero cada cineasta tiene su manera de decirlo. Un solo plano puede reflejar todo el drama que el personaje está pasando, ya que tu cabeza comienza a imaginarse lo que el actor está procesando.

No siempre se debe mostrar todo, aunque actualmente el cine está así, al espectador se le muestra la mayor parte y en un menor tiempo, en el que incluyen varios cortes y un ritmo acelerado, para que el público no sienta aburrimiento y llegue a tener interés de lo que se está viendo, muy diferente a lo que es el cine clásico. (Auverlau, comunicación personal, 21 de agosto de 2021).

El utilizar solo un plano general, sin cortes y cámara fija, obliga a la audiencia a estar pendiente del personaje, sin tomar un respiro y sin tener algo nuevo que contar, de esa manera el espectador, se profundiza en la escena conociendo cual es la verdadera emoción que el personaje transmite.

Pero a la vez, hay otras formas de contar lo mismo, mediante varios planos y cortes también se puede generar una igual emoción o incluso más desesperación, el plano general y cámara fija produce que la audiencia sufra con el personaje, pero para contar más sentimientos, es necesario de planos detalles. Sin embargo, durante el rodaje se pueden tener varias tomas y al momento de la edición solo se utilizan unas pocas. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

Todo depende del director, director de fotografía y el resto del equipo tener una buena planificación en la pre producción, para estar preparados y evitar todo posible error. Hay muchos métodos y estilos para ser eficaces al contar una historia, si dentro de la producción existe un verdadero equipo, eso se logra.

Junto a las técnicas y herramientas necesarias, una producción podrá tener un mejor desempeño visualmente, tomando las experiencias personales de cada uno, se puede aportar ideas y de esa manera ir creando el propio estilo del proyecto.

4.3 Guía de pautas sobre la aplicación de los elementos de la dirección de fotografía

Todas las herramientas y elementos que un director de fotografía emplea dentro de un proyecto, sirven para crear una atmósfera y generar emociones a los espectadores. Claro está que existen reglas y normas que se buscan cumplir o en ciertos casos romper, para lograr la sensación que se buscaba.

En consecuencia, de la elaboración de este artículo académico y a través de la exploración por medio de entrevistas a tres profesionales del área: Simon Brauer, Patricio Suárez y Olivier Auverlau, se dio como resultado varias pautas que podrían facilitar el oficio de un director de fotografía:

- ✓ Es necesario que el director de fotografía tenga conocimiento del guion mucho antes de empezar el rodaje, junto al director se debe conversar sobre las emociones que cada escena y personajes tienen que transmitir, ya que esto influirá en los planos cinematográficos que el director de fotografía elegirá.

- ✓ En una historia que presenta saltos, viajes en el tiempo y varias líneas temporales, se recomienda diferenciar las épocas por medio de elementos como el uso de vestimenta, textura y sobre todo el color, siendo este último el elemento más eficaz y poco obvio para que la audiencia tenga una sensación de cambio y pueda comprender la trama fácilmente.

- ✓ Al filmar una escena que originalmente será de tonalidades frías y oscuras, se recomienda grabar con una iluminación que permita tener la mayor cantidad de información posible, de tal manera que, en la corrección de color, la escena se transformará a lo que fue planeada. Esto permitirá manejar la menor cantidad de ruido que hay en las sombras.

- ✓ El uso de diferentes ópticas permitirá crear sensaciones a cada escena, durante la post producción se pueden dar detalles que contribuirán al corte final, pero durante el rodaje es posible acercarse a lo que se busca lograr.

- ✓ Cada persona tiene su forma de contar una historia, por lo que el director de fotografía debe buscar su estilo, tomando referencias mas no realizando plagios.

4.4 Conclusiones y Recomendaciones

La figura y presencia del director de fotografía dentro de una producción es fundamental si se desea crear en la audiencia, emociones, sensaciones y sentimientos. Existen escenas de películas o series en el que, con ausencia de diálogo, se logra captar y sentir lo que el personaje quiere comunicar y todo mediante un plano, encuadre, ángulo de la cámara, iluminación o simplemente la paleta de colores que se observa en esa escena.

Una historia se va contando a través de sucesos de imágenes en movimiento, el director de fotografía es el responsable visualmente que la historia se cumpla fielmente a lo que el director busca durante la pre producción.

El oficio del director de fotografía, empieza desde la etapa inicial hasta la post producción. Durante el rodaje, está a cargo de varios miembros del *staff*, como operadores de cámara y el equipo de *grip*.

A la vez, el control de la iluminación también forma parte de una de sus prioridades, es la luz quien ayudará a reforzar al guion de manera narrativa en cada locación, ya sea en el set o en los personajes.

Durante la post producción, se debe estar vinculado durante los diferentes procesos que se lleven a cabo dentro del montaje, edición y colorización de las escenas. El trabajo del director de fotografía es funcional en las tres etapas importantes de un proyecto audiovisual.

Dentro de una narrativa que presenta complejidad en su trama, es donde los elementos y recursos de la fotografía sobresalen, para ayudar a los espectadores a tener una especie de brújula o guía y poder continuar la trama de manera clara.

Los elementos de la dirección de fotografía de *Dark* son aquellos que influyen en la audiencia no solo como ayuda para diferenciar las diferentes líneas temporales, sino para crear una atmósfera de tensión y dramatismo.

El uso de texturas, vestimenta, color y planos cinematográficos, son los que permitirán, de manera individual o con la mezcla de todos, que la audiencia esté conectada al proyecto.

Se recomienda que se genere una conexión con el resto del equipo de la producción, generando discusiones, lluvia de ideas, todo lo primordial para que el producto audiovisual que se está imaginando, logre con éxito su finalidad de entretener y ser parte de una sociedad.

Se debe tomar en consideración las referencias de otros proyectos y de la misma manera, ser abierto a escuchar al resto del personal, ya que cada persona posee diferentes formas de ver la vida y de contar una historia por lo que no existe una correcta o método ideal para hacerlo. Se debe creer en el instinto del director de fotografía y equipo de producción para llegar a proponer algo único.

Con la ayuda de las herramientas y técnicas, el contar una historia será mucho más acertado, sin embargo, el factor más importante a tomar, es tener claro el mensaje que el director deseará transmitir en cada escena de todo el proyecto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aprender Cine. (s.f.). *Elipsis en el cine, tiempo narrativo*. Obtenido de:
<https://aprendercine.com/elipsis-en-el-cine-tiempo-narrativo/>

Bellido, A. (1998). *El aprendizaje del cine*. Huelva, España. Obtenido de:
<https://www.redalyc.org/pdf/158/15801103.pdf>

Cadavid, S. (2019). *La dirección de fotografía y su contribución a la dirección de actores*. Cali, Colombia. Obtenido de:
<https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/11720/T08974.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Castro, C. (2020). *El marketing de contenidos a través del streaming como medio de distribución digital*. España. Obtenido de:
<https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/12433/Castro%20Gonzalez,%20Carla.pdf;jsessionid=2A3F688B4B82088949AD5FE915593854?sequence=1>

Cebollero, M. (2007). *Recursos gráficos en el cine de Wes Anderson*. Madrid, España. Obtenido de:
http://oa.upm.es/49640/1/TFG_Perez_Cebollero_Maria.pdf

CineArte. (2017). *Entendiendo la dirección de fotografía*. Obtenido de: <https://cinearte.net/index.php/recursos/comunidad/blog/79-entendiendo-la-direccion-de-fotografia>

Cision. (2020). *El futuro avanza. La industria del entretenimiento y de los medios se reconfigura en medio de la recuperación*. Obtenido de:
<https://www.prnewswire.com/news-releases/el-futuro-avanza-la->

industria-del-entretenimiento-y-de-los-medios-se-reconfigura-en-medio-de-la-recuperacion-850515918.html

Cuesta, A. (2019). *El tiempo en el cine*. Obtenido de: <https://xn--peliculasparaensear-c4b.com/2019/07/el-tiempo-en-el-cine/>

Disonantes. (s.f.). *Dark, viajes en el tiempo y los mundos*. Chile. Obtenido de: <https://disonantes.cl/dark-viajes-en-el-tiempo-y-los-mundos-analisis-y-referencias-de-la-segunda-temporada-die-apokalypse/>

DST Fotografía. (s.f.). *Composición Fotográfica*. España. Obtenido de: <https://dstfotografia.com/composicion-fotografica/#>

El regidor del cine. (s.f.). *El tiempo cinematográfico: la adecuación, elipsis, saltos en el tiempo y mucho más*. Obtenido de: <https://elregidordecine.com/el-tiempo-cinematografico/>

Imagen y sonido. (s.f.). *El tiempo en el cine*. Obtenido de: <http://imagenysonido8m.weebly.com/el-tiempo-en-el-cine-tipos-de-continuidad.html>

Izquierdo, A. (2017). *Paso del tiempo y saltos temporales*. Obtenido de: <https://www.espinof.com/diccionario-cine-television/paso-del-tiempo-y-saltos-temporales>

López, S. (s.f.). *Análisis de guion: Dark*. Obtenido de: <https://cazadorehistorias.wordpress.com/2020/07/02/analisis-de-guion-dark-serie-completa-la-ciencia-y-la-ficcion-detras-del-bucle-temporal-de-netflix/>

- Maris, S. (2002). *El tema del doble en el cine, como manifestación del imaginario audiovisual en el sujeto moderno*. Barcelona, España. Obtenido de: <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4106/smp1de2.pdf>
- Martínez, E. (s.f.) *El tiempo cinematográfico*. España. Obtenido de: <https://educomunicacion.es/cineyeducacion/tiempocine.htm>
- Mercader, Y. (2012). *El cine como espacio de enseñanza, producción e investigación*. Distrito Federal, México. Obtenido de: <https://www.redalyc.org/pdf/340/34023237007.pdf>
- Montes, S. (s.f.). *Plataformas de streaming: revolución en el consumo de TV*. Obtenido de: <https://www.marketinginsiderreview.com/plataformas-streaming-mercado-consumo-tv/>
- Rayón, A. (2020). *La globalización de la televisión*. Obtenido de: <https://www.deia.eus/vivir-on/contando-historias/2020/02/23/globalizacion-television/1019807.html>
- Rochina, A. (2013). *Praxis de la dirección de fotografía*. Valencia, España. Obtenido de: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/50394/Memoria%20TFG%20Alba%20Rochina%20Moya.pdf?sequence=1>
- Ruiz, V. (2020). *Como introducir el viaje en el tiempo en un guion*. España. Obtenido de: <https://www.cpaonline.es/blog/direccion-y-guion/como-introducir-el-viaje-en-el-tiempo-en-un-guion/>
- Treintaycinco. (s.f.). *Director de fotografía: funciones, tareas y responsabilidades*. España. Obtenido de: <https://35mm.es/director-fotografia-funciones/>

Vou, I. (2016). *¿Cómo se lee una fotografía? Análisis de una imagen*. Obtenido de:

<http://aavi.net/blog/2016/04/07/como-se-lee-una-fotografia-el-analisis-de-la-imagen/>

Workshop Experience. (2016). *El director de fotografía: el elemento clave de un*

rodaje. Obtenido de: <https://www.workshopexperience.com/director-de-fotografia-cine/>

ANEXOS

Entrevistas a expertos

Simon Brauer

Nacionalidad: ecuatoriano.

Ocupación: Director de fotografía.

Principales Obras: From Core to Sun, Agujero Negro, Alba, Crisálida.

1. ¿Qué acciones realiza el director de fotografía en una producción?

Para mí, yo creo que el director de fotografía es muy importante por dos cosas, la primera y la más importante es necesario que el director de fotografía encuentre su voz propia, su sensibilidad es única, cuando un director de contrata es por tu sensibilidad.

Las dos cosas importantes de un director de fotografía es su sensibilidad y el oficio. El oficio es algo que se hace trabajando, se hace con el tiempo, creo que en mi caso muchas veces se ha hecho a raíz de tanto trabajo, comerciales.

Yo lo comparo con la vida de una banda musical, ensayas un montón hasta que sales a dar un concierto, para mí ese es el punto de hacer comerciales, estar todo el rato en la cancha, lo que hace la diferencia en todo esto es tu sensibilidad, darte cuenta, aprender a escucharte, aprender a seguir tus instintos, a proponer.

El director de fotografía es un intérprete de la historia, trabajas en función a la historia, en casos más comerciales el director de

fotografía no juega en un papel de intérprete o tan autoral, sino un papel de eficiencia y de cumplir.

En el cargo de dirección de fotografía hay un montón de responsabilidades y se diferencian en cada producción, hay responsabilidades básicas entre esas están: la narrativa de la historia a través de varios elementos, la luz, la composición, los elementos de cámara y también de la sinergia que se genera en el equipo, a la larga se debe trabajar con buena vibra.

Es la cabeza técnica de una producción, sea cual sea, comercial o cinematográfica, está a cargo de lo que se ve, de lo visual, de la imagen, es el capitán del barco junto al director y director de artes, creo que son las tres cabezas, el triángulo que conforma el equipo.

Bajo la tutela del director de fotografía está un primero y segundo de cámara, un data manager o un DIT, muchas veces colorista in situ o en post producción, el gaffer y dentro tienes maquinistas, todo tipo de eléctricos, técnicos, etc y es quien comanda ese ejército de director de fotografía, se vale un montón de habilidades humanas.

En el cine o videoclip en trabajos más experimentales, tiene una voz más autoral, en comerciales básicamente cumple porque se vuelve un ente burocrático, arriba tuyo está el director, pero arriba de eso hay toda una agencia de publicidad.

2. ¿Crees que influyen los planos en una escena para transmitir una emoción?

Siempre, si estás en el aspecto más cinematográfico, siempre. Tu trabajas junto con el director y director de arte para transmitir una emoción a través de la luz, encuadres, lograr generar una atmósfera, se tiene que trabajar siempre en función a lo emocional. Es primordial que en una película el gaffer y el primero de cámara se lean el guion y haya discusiones alrededor de la narrativa, en un principio en la pre producción están las decisiones técnicas para llegar a generar esa emoción, esa atmósfera, esa sensación que te pide el proyecto, hay un momento que el guion te comienza a hablar y tu trabajas en función a esa historia.

Todos tenemos distintas maneras de ver la vida de acuerdo a experiencias personales y yo creo que está muy vinculado a la dirección de fotografía con esa sensibilidad y esa manera de proponer de manera única la narrativa de un proyecto o discutirla.

En un guion, en el cine pueden ser historias con género totalmente distintas y no puedes repetir, queda la esencia de uno por lo que no puedes desvincularte de ti, pero no necesariamente uno busca un estilo, sino se busca emociones y la atmósfera según la historia.

3. Dentro de un producto audiovisual con varias líneas temporales, ¿cuál es el error más común que se comete al tratar de respetar una coherencia y continuidad?

Cada cosa es subjetiva y relativa, yo creo que la iluminación ya que compromete dos cosas, crear una atmósfera y hacer que exista una continuidad de luz. Es difícil decir el mayor error porque pueden existir varios errores, aunque yo considero que uno debe tratar que todos los saltos de tiempo existan y tengan una coherencia según la iluminación, tener claro donde está la fuente de luz.

Muchas veces hay tipos de producciones que te permite improvisar un poco más, pero para eso incluso hay que planificar más. En vez de decirte cuales son los mayores errores, te diría como tratar de tener la menor cantidad de errores es a través de una planificación en la pre producción.

4. ¿Cuál elemento cree que es el más idóneo para diferenciar espacios y tiempos temporales?

Muchas veces el color y la textura, para poder diferenciar debes valerte de un montón de recursos o la mezcla de todos. El espectador no sabrá exactamente cual cromas utiliza en cada escena, pero te vales en ese tipo de cosas para generar esa sensación de cambio que a veces es evidente o no tan evidente.

Incluso puedes utilizar como recurso los movimientos de cámara, todas son válidas dependiendo que tanto quieres marcar o no, uno va componiendo cuales van a ser las diferencias que uno quiere.

5. ¿Por qué el uso del color es el elemento más utilizado para diferenciar espacios y tiempos?

Yo creo que es el elemento que puedes marcar con más facilidad la diferencia de espacios y tiempos.

6. ¿Qué nivel de decisión debe tener un director de fotografía con el colorista sobre la imagen final?

Muchas de las decisiones con respecto al color se las toma en pre producción, todos son trabajos que ya están pensados en esa etapa, sobre todo para saber que queremos conseguir.

El color es una herramienta extremadamente potente, si tienes eso claro en un principio, estarás claro al momento de leer el guion, todo es una búsqueda y eso será más llevadero. La post producción del color es una potenciación de la imagen que tu capturaste in situ en el rodaje, es sumamente importante que filmes ya con una atmósfera en todo sentido, en luz, encuadre, color, texturas.

En mi trabajo trato de buscar un lut ya en pre producción. Cada proyecto te pide algo distinto y hay un por qué en cada decisión, sobre todo para tener una versatilidad técnica en el momento de corregir el color, es importante que todo ya se haya creado incluso antes de la edición.

7. ¿De qué manera influye la luz en un corte final?

Dentro de Ecuador es algo más complejo de manejar por lo que tienes presupuestos chiquitos y no puedes tener el control absoluto de la luz. Por eso debes hacer una planificación y esta se vuelve algo crucial para que exista una continuidad de luz ya que te dirá cuanto te tomará filmar cada escena y si tú tienes claro eso, vas a poder manejar algo bien, tiene que existir una planificación.

8. Como director de fotografía, ¿cuál es el proceso para decidir qué tipo de encuadre e iluminación se llevará a cabo?

Cada proceso para hacer una película es distinto, muchas veces se trabaja en base a un storyboard. Yo trato de trabajar en función a la puesta de escena, muchas veces los actores pueden ser lo más sagrado donde tienes que tener el mayor cuidado para no dañar algo por una cuestión técnica, es sumamente importante de tener la intuición de como se va a trabajar.

Muchas veces se hace una lista de planos en la que puedes llegar a ser fiel pero quizás semanas antes del rodaje puedes cambiar o incluso en la puesta de escena ves lo que realmente va a pasar. De acuerdo al scouting uno va viendo que planos o donde estará ubicada la cámara, la ubicación de los actores, conociendo los puntos ciegos y a la vez eso te ayuda a decidir que planos vas a utilizar.

El momento decisivo es en la lectura del guion y al momento de trabajar con el director, en la pre producción es donde podrás tomar las decisiones y equivocarte libremente. Muchas veces llegas con

una idea y pasan cosas muy distintas en el set, una excesiva planificación sobre los planos no va tanto conmigo, cuando trabajas en función a la puesta de escena te das cuenta allí y a veces te encuentras muy encasillado debido a un storyboard, puede pasar algo emocionante con el personaje y debes tener esa libertad para poder hacer cambios en el momento.

9. Al momento de elegir un encuadre para una escena de tensión o drama, ¿qué buscas resaltar?

Yo creo que debes acercarte al actor y tener una relación con ellos para saber cuales serían sus fuertes porque debes saber con qué equipo vas a contar. Uno debe saber que cosa se va a resaltar, pero debes tener en cuenta que cualquier cosa pasa en set y todo puede cambiar.

10. Tomando la referencia de la película “A ghost story” en la escena del pie ¿Cuál plano cree que es más eficaz para transmitir una emoción dramática: plano general o varios planos a la vez?

Todas son elecciones personales, creo que no existe ningún plano sino tienes una historia en la que te dice cual utilizar. El mejor plano es el que te da tu instinto, tu visión y tu penetración con la historia, cuando hay un momento claro con una intención y sabes que quieres transmitir, ahí buscas el mejor plano.

Patricio Suárez

Nacionalidad: ecuatoriano.

Ocupación: Director de fotografía.

Principales Obras: Rompan todo.

1. ¿Qué acciones realiza el director de fotografía en una producción?

El director de fotografía es como el director general de una película, es la persona que está encargada de algo creativo, pero de algo muy técnico también, es el encargado de realizar visualmente la visión del director, de manejar el crew entero, creativamente hablando, el director, director de fotografía, el diseñador de producción y el productor han hablado previamente y han decidido que la película va a tener un look particular o que se necesitará tal sentimiento, tal emoción.

El director de fotografía se debe asegurar que visualmente eso se ha apoyado, hay muchísimas herramientas visuales a las cuales uno accede para llegar a eso. Puede estar totalmente involucrado físicamente en todas esas actividades, a veces es el que está agarrando la cámara o a veces está sentado detrás de un monitor y dirigiendo todo.

El director de fotografía es el encargado de manejar el crew entero para que todo el mundo sepa que es lo que debe hacer, esa es la parte técnica y la parte creativa es saber como hacer que las sensaciones y sentimientos que sean necesarios para cada escena

sean lo más fuertes posibles, que sean transmitidos correctamente y de la manera mas eficiente, si es una película feliz o alegre estará iluminado distinto a si es una película de drama y triste, esas son todas las herramientas que se utilizan para transmitir todas esas emociones.

2. ¿Crees que influyen los planos en una escena para transmitir una emoción?

Uf, hay muchas reglas y maneras de romper las reglas para transmitir. Se puede hacer sentir que un personaje está solo por medio de un plano muy general y abierto y verlo en un espacio muy vacío y eso va a transmitir que está solo y aislado o puedes sentirte muy cercano a las emociones del personaje haciendo un close up y viendo como le cae una lágrima del ojo.

Todas esas son herramientas y hay millón de maneras de utilizarlas y ahí es donde viene la creatividad del director y director de fotografía, como mover la cámara, como dejarla quieta, una cámara fija puede transmitir calma o a la vez que una persona está atrapada y no se puede mover y todo va a depender de montón de cosas. Como todo arte depende del artista, de como utiliza las herramientas, de como contar la historia, cámaras, distintos lentes, planos, grúas, todo eso te permite contar la historia de una manera u otra, todas son herramientas.

Sin embargo, alguien puede tener todas las herramientas a su disposición y aun así puede contar una historia mal y fallar al tratar de contar una historia eficazmente, una película puede ser muy mala a pesar de todo el dinero que se le puso.

3. Dentro de un producto audiovisual con varias líneas temporales, ¿cuál es el error más común que se comete al tratar de respetar una coherencia y continuidad?

Un error fácil sería el de elegir un mal editor, en el que se confunda mucho con las líneas de tiempo. Hay muchos errores que se pueden cometer, pero hay más maneras en la que se puede evitar eso, utilizando el color, cada época puede tener una paleta de colores y visualmente puedes ir de un lugar a otro haciendo que las líneas de tiempo estén claras.

Sin embargo, la historia puede estar mal escrita y sea fácil perderte, o puede ser una historia muy bien escrita al leer el guion, pero cuando la ves el editor lo hizo mal y se confundió con las líneas temporales.

Es difícil saber cuál es el error más común, hay muchos errores que se pueden cometer, pero hay muchas herramientas para que esos errores no se cometan.

4. ¿Cuál elemento cree que es el más idóneo para diferenciar espacios y tiempos temporales?

Todo el diseño de arte se encarga de eso, yo creo que la vestimenta, la dirección de arte ayuda muchísimo, es fácil reconocer cuando un personaje se sube a un auto de los 60s, 80s y 2021.

El director de fotografía y diseño de producción deben sentarse y conversar sobre la elección de la vestimenta, decorados, se determina una paleta y ves cual va en cada época, la post producción ayuda un montón, pero sin una buena dirección de arte, esta parte es limitada, cuando está bien planificada, todo ya está hecho en cámara.

5. ¿Por qué el uso del color es el elemento más utilizado para diferenciar espacios y tiempos?

Yo creo que es el elemento más influyente sin que alguien se de cuenta, inconscientemente el color es el que te está llevando a muchos lugares sin percatarte, es muy poco obvio.

Un auto es muy obvio pero una paleta de colores no, muchas veces ni siquiera te das cuenta de como sabes, pero lo sabes. La paleta de colores te ayuda a diferenciar y a la vez a sentir, si observas una escena con colores cálidos te hará sentir contento y feliz, en cambio con colores azules, sentirás otra cosa.

6. ¿Qué nivel de decisión debe tener un director de fotografía con el colorista sobre la imagen final?

Cada uno tiene un trabajo específico para hacer, si la dirección de arte y diseño de producción fue hecha y hubo una decisión de producción desde un comienzo, el director de fotografía llega a un decorado y la paleta ya está hecha frente a él y cuando lo ilumine solo busca resaltar la emoción necesaria para la escena y junto al colorista ya determinan decisiones más específicas.

7. ¿De qué manera influye la luz en un corte final?

Muchas veces en el set, las cosas se iluminan y se fotografían de tal manera que contengan la mayor cantidad de información posible, probablemente estás en el decorado y ves una escena en el monitor muy brillante y previamente ya se ha tomado una decisión totalmente diferente a lo que estás viendo y es porque técnicamente hablando se debe fotografiar de tal manera sabiendo que cuando llegues a corrección de color se va a oscurecer toda la escena.

Muchas veces se hace eso porque se debe manejar la cantidad de ruido que hay en las sombras, si tu iluminas a un nivel muy bajo estás exponiendo a que haya mucho ruido en las sombras y para evitar que no exista eso en las luces bajas, expones para que esas sombras no estén opacas.

Cabe recalcar que después tu agarras esa imagen y la vas a oscurecer, en esa instancia el director de fotografía y el colorista van a tomar la decisión cuando se esté corrigiendo toda la película para dar el look apropiado, el colorista también aporta y sugiere que colores pueden ir en cada escena porque eso va a influir en las emociones del personaje, muchas veces sin importar que decisiones se tomaron en pre producción.

Cada persona tiene un rol que jugar y cada uno está en una posición en el que pueda aportar para el proyecto, uno no sabe todo, puede otra persona del crew que te ayude y debes estar dispuesto a escuchar para evitar no crecer y cometer errores.

8. Como director de fotografía, ¿cuál es el proceso para decidir qué tipo de encuadre e iluminación se llevará a cabo?

Todo se maneja en pre producción, mientras más trabajo haces antes, más oportunidad tendrás para experimentar y descubrir cosas, siempre hay imprevistos y siempre ocurrirán cosas que no planeaste, mientras más estés listo al llegar al set, estarás preparado para poder resolver lo que sea necesario.

Si llegas al set sin prepararte y estás tratando de resolver cosas allí en el lugar, no podrás ver lo que te está ofreciendo tu actor, director y todos los demás.

El proceso se basa en conocer tu propio lenguaje y como te gusta contar historias visualmente, es lo que te diferenciará de un director con otro, todos pueden saber las reglas técnicas y herramientas que cualquiera puede aprender, la experiencia personal de su vida es lo que te va a diferenciar.

En pre producción se lee el guion y uno se va imaginando en la cabeza como se ve esa historia contada y se empieza a hacer un shot list, se escriben los planos y comienzas a ver la película en tu cabeza, junto al director y diseño de producción, escena por escena por medio de storyboard o estudios en 3D. Uno hace la película antes de hacerla.

9. Al momento de elegir un encuadre para una escena de tensión o drama, ¿qué buscas resaltar?

Antes de empezar el proyecto, converso con todo el mundo que sea necesario para saber que todos estamos básicamente en la misma mesa y en el mismo plano y ahí comenzamos a ver como se contará la historia.

El director puede llegar y decirme que para esta escena desea un solo plano, una sola cámara en hombro, toma única y yo le llegaré a decir que no voy a lograr cubrir todas las emociones. Hay tres personajes, necesito poder cortar, te perderás la emoción de los tres y el ritmo de la escena para mí, debe ser cortando con tres cámaras y ahí comienza una discusión.

Él puede decirme que él siente que debe contar la escena en una sola toma por lo que le dará más veracidad, pero yo siento que perderás la reacción de estos otros dos personajes y es muy importante saber como reacciona inmediatamente después de esta línea, porque ahí es donde cambia el rumbo de este personaje y así es donde se comienza todo.

Todas esas discusiones se tendrán antes y ya cuando se llega al set, todo ya estará decidido, dependiendo del director y director de fotografía, eso se hará más y menos. Todo depende de las personas que te rodean y del proyecto en el que estás, eso varía.

10. Tomando la referencia de la película “A ghost story” en la escena del pie ¿Cuál plano cree que es más eficaz para transmitir una emoción dramática: plano general o varios planos a la vez?

Con un plano general y sin cortar obliga a la audiencia a quedarte pegado al personaje, sin dejarte respirar, no te cuenta nada más, solo te obliga a ver a la persona y de esa manera te metes en la escena conociendo cual es la verdadera emoción que te desea transmitir.

Pero a la vez, hay otras maneras de contar lo mismo, cortando también se puede generar lo mismo o incluso más desesperación, el plano general y cámara fija hace que la audiencia sufra con el personaje, pero para contar más emociones yo creo que con planos detalles se logra esto.

Todo depende del director y director de fotografía en la pre producción, sin embargo, durante el rodaje se pueden tener varias tomas y al momento de la edición solo se utilizan unas pocas y fue por la sugerencia del editor.

Hay muchas maneras y estilos para ser eficaces al contar una historia, si el director y director de fotografía son un verdadero equipo y pasan mucho tiempo juntos, eso se logra.

Olivier Auverlau

Nacionalidad: belga.

Ocupación: Director de fotografía.

Principales Obras: Sin Otoño Sin Primavera, Entre Marx y una mujer desnuda, Yo Isabel, The Perilous Journey of Maria Rosa.

1. ¿Qué acciones realiza el director de fotografía en una producción?

El trabajo de un director de foto es plasmar en la imagen lo más cercano a lo que el actor llegue a contar, lo que el director quiere y como contar, para eso hay recursos, es decir en que se filma, en que formato y en que encuadre.

El director de fotografía también puede ser encargado de la cámara y la iluminación

2. ¿Crees que influyen los planos en una escena para transmitir una emoción?

No tanto, una emoción puede ser transmitida con un plano abierto o cerrado, eso se ve dependiendo si el actor es bueno y te dará un sentimiento de sufrimiento en un primer plano. No son las emociones el valor de los planos.

3. Dentro de un producto audiovisual con varias líneas temporales, ¿cuál es el error más común que se comete al tratar de respetar una coherencia y continuidad?

Cuando uno trabaja con diferentes líneas temporales, uno debe saber en qué época se está grabando, es algo que se tiene que

saber y no se pueden confundir, para mí sería un error de script y continuista. Actualmente dentro del rodaje hay varios monitores que permiten que todo el equipo vea la escena en el momento, lo que ayuda a que estos errores no existan.

4. ¿Cuál elemento cree que es el más idóneo para diferenciar espacios y tiempos temporales?

A veces cuando se juega con el tiempo y se debe marcar diferentes épocas, es interesante poder decir que en tal año se utilizará tal juego de lentes, tal vestuario, tal color, es importante la dirección de arte porque son cosas que el espectador no se da cuenta, pero que se va a reconocer.

5. ¿Por qué el uso del color es el elemento más utilizado para diferenciar espacios y tiempos?

El color es un lenguaje que ya se conoce, si estás en un bosque en invierno y en el siglo XVIII, hará frío y usarás colores azules; si estás adentro de una iglesia Catedral, las lámparas serán de velas y las texturas se verán mas calientes y escogerás una saturación más cálida. Son clichés, pero funcionan porque son así. Existen pre conceptos para referirse a cada época, el espectador podrá notar cuando se saltan los tiempos y cuando ya se da a conocer, es como que enseñas un código y ya no se tiene que repetir. Son códigos y uno debe respetar lo que se utiliza dentro de la película.

6. ¿Qué nivel de decisión debe tener un director de fotografía con el colorista sobre la imagen final?

El color es algo que se elige al inicio de la película, antes de filmar se elabora un teaser y se elige la paleta de colores con las cuales se va a trabajar, hay correcciones de color al final pero hay otras que ya se filman con un pre seteadado en el set, yo prefiero pre filmar casi como va a quedar el final, si hay un efecto general que no se puede crear en el rodaje, eso se hace en post producción, como desaturación, yo calibro el monitor para que esté más parecido a lo que va a ser en post y así el director y el de arte pueden ver como va a ser después la post producción.

Yo trato de acercarme a lo más posible a lo que va a ser al final en el rodaje mismo, en post producción no se arregla una luz que estaba mal puesta, si tu iluminación no funcionó, no servirá en post producción, puedes arreglar el color, contraste, pero si la dirección de foto y luz que pones en el set no está bien puesto, no es en post que se lo arregla.

El editor o post productor de imagen tendrá el trabajo de corrección de color, pero el director de foto siempre hará una pasada para ver como quedó la imagen.

7. ¿De qué manera influye la luz en un corte final?

Influye dependiendo si respetas los códigos que ya has establecido, uno puede tener transiciones de un momento a otro por medio de un fundido.

8. Como director de fotografía, ¿cuál es el proceso para decidir qué tipo de encuadre e iluminación se llevará a cabo?

Dependiendo de la historia que quiera contar, se elige el formato y la textura, se decide filmar saturado, antiguo y para eso se tienen los lentes, cada lente tiene su textura.

9. Al momento de elegir un encuadre para una escena de tensión o drama, ¿qué buscas resaltar?

Depende del director, una escena de dramatismo de Hitchcock Tarkovski, esa es la clave del director, un japonés se diferenciará de un americano. Cada escena tendrá su dramatismo, pero cada cineasta tiene su manera de decirlo.

10. Tomando la referencia de la película “A ghost story” en la escena del pie ¿Cuál plano cree que es más eficaz para transmitir una emoción dramática: plano general o varios planos a la vez?

Un solo plano puede reflejar todo el dramatismo que el personaje está pasando, ya que tu cabeza se está imaginando lo que el actor está procesando, me parece incluso más interesante utilizar menos planos y evitar un gasto de dinero en tantos.

No siempre se debe mostrar todo, actualmente el cine está así, al espectador se le muestra todo y se le explica incluso lo que ya se está enseñando, el público actual es así, desea ver todo más rápido en varios cortes, no le gusta lo lento porque puede ser aburrido, si dura más de tres minutos un plano, el actual público desconoce eso. Se está perdiendo las cosas, por suerte, aún existe el cine interesante y aún sigue existiendo propuestas buenas.

Versión Artículo Académico

La Dirección de Fotografía como recurso expresivo: Análisis de la serie “Dark”

Paulina Alvarez Gómez¹

¹Paulina Nicole Alvarez Gómez, Lic. Producción y Dirección en Artes Audiovisuales, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, paulina.alvarez@cu.ucsg.edu.ec

RESUMEN

El presente trabajo de investigación demuestra la importancia del trabajo del director de fotografía dentro de una producción. Dentro de la composición cinematográfica de un producto audiovisual, se encuentran presentes elementos y recursos que ayudan a la audiencia a captar las emociones y sensaciones que los personajes desean transmitir. Los diversos elementos sirven como guía dentro de una narrativa que posee saltos, bucles y viajes en el tiempo por lo que no basta solo con un guion bien elaborado para que los espectadores puedan comprender de forma clara y concisa una historia. A través de la identificación de estos recursos dentro de la serie alemana “*Dark*” y por medio de entrevistas a directores de fotografía, se demostrará que es necesario de una correcta distribución visual para lograr generar sentimientos en los espectadores.

Palabras claves: Dirección de fotografía, saltos y viajes en el tiempo, elementos de la fotografía, trama narrativa, el color como recurso expresivo, Dark.

Cinematography as an expressive resource: Analysis of the series "Dark".

This research work shows the importance of the cinematographer's work within a production. In the cinematographic composition of an audiovisual product, there are elements and resources that help the audience to capture the emotions and sensations that the characters want to convey. The various elements serve as a guide within a narrative that has time travel story, so it is not enough just to have a well-crafted script for viewers to understand a story clearly and concisely. Through the identification of these resources within the German series "Dark" and through interviews with cinematographers, it will be possible to demonstrate that a correct visual distribution is necessary to generate feelings in the viewers.

Keywords: Cinematography, time travel, elements of photography, narrative plot, expressive resources of color, Dark.

1. INTRODUCCIÓN

El consumo de contenido audiovisual vía *streaming* cada vez toma más fuerza dentro de la sociedad. Son los consumidores actuales que desean tener el control de cuándo y dónde ver una obra. (Publica, 2021). Nuevas plataformas surgen y a la vez la creación de proyectos audiovisuales tiene detrás una producción más elaborada. Los espectadores se convierten en críticos amateur de este contenido y la valoración sobre una serie o película va más allá de la trama.

El presente trabajo aborda uno de los elementos cinematográficos más cruciales de una obra, la dirección de fotografía. Para John Berger, crítico de arte, la vista llega antes que las palabras. Los seres humanos al observar una situación tratan de encontrar el sentido y comienzan a relacionarlo con un sentimiento, llegando incluso a sentir semejanza a una experiencia propia. Una composición cinematográfica estudiada puede provocar en el espectador una reacción y es por eso que este elemento no debe ser tomado a la ligera. (Berger, 2000).

En Diciembre de 2017, dos directores y productores alemanes, Baran bo Odar y Jantje Friese, junto a Netflix, estrenaron la serie *Dark*. Esta

recibió rápidamente excelentes críticas elogiando su narrativa, tono, estilo y fotografía. Nikolaus Summerer, director de fotografía de *Dark*, afirma que la serie es un viaje en el tiempo y un desafío. (Disonantes, s.f.) Mantener la historia de la serie puede llegar a ser compleja por lo que utilizan recursos como el color para diferenciar las líneas temporales y épocas, este se convierte en un personaje más que ayuda a involucrar al público aún más.

Este trabajo tiene como finalidad demostrar como el uso de determinados planos cinematográficos y los recursos de la dirección de fotografía, influyen en la reacción de los consumidores.

Asimismo, por medio de entrevistas, se demostrará como los directores de fotografía, utilizan elementos como el color para contextualizar una escena y diferenciar espacio y tiempo que una narrativa necesite, tomando en consideración la serie alemana "*Dark*" como objeto de estudio.

2. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

La dirección de fotografía es más que una técnica. Blain Brown, director de fotografía, afirma que es el proceso de recopilar ideas, acciones, emociones, sensaciones y

tonos. Esta se ve reflejada en el producto final, ya que el director de fotografía debe manejar los conceptos artísticos y herramientas fotográficas para darle sentido a una atmósfera visual. (Brown, 2013).

Las técnicas y herramientas cinematográficas son extensas, a pesar de ello, existen seis elementos fundamentales que se toman en cuenta y son la luz, el color, plano, lentes, movimiento y texturas. El director de fotografía puede modificarlas y alterarlas con la finalidad de crear el ambiente preciso que se desea buscar. (Brown, 2013).

Robby Muller, director de fotografía, cree que para que este trabajo pueda alcanzar su finalidad, la atmósfera que se produce debe estar relacionada a las emociones de los personajes. Uno de los tantos factores para conseguirlo es establecer una comunicación directa con el director. (Almendros, 1992).

Este pensamiento fue secundado por Sven Nykvist, director de fotografía sueco, en su libro "Culto a la Luz". El afirma que la relación que se establece, es fundamental para poder crear la visión del director. Para Nykvist, componer estos espacios junto a los actores era un punto básico y esencial que le ayudaba a inspirarse en la iluminación escogida. (Nykvist, 1996).

Para Muller, no se puede crear una escena sin el conocimiento de las emociones dentro de ella, a la vez que se llega a entender la situación con cada personaje, se comprende los tiempos y la relación con los espacios.

El trabajo de un director de fotografía tiene diversos puntos a tratar, a pesar de que cada director posee sus propias técnicas y formas de aplicar estas herramientas, su finalidad en común es crear la atmósfera apropiada para el filme y contribuir la visión del director. (Cadavid, 2019).

3. MARCO METODOLÓGICO

El presente artículo se desarrolla mediante los parámetros de una investigación tipo exploratoria con un enfoque direccionado hacia lo cualitativo.

Este trabajo académico se sustentará mediante un enfoque cualitativo. Para cumplir este propósito, se identificará por medio de observación los elementos de la dirección de fotografía dentro de seriales de televisión. De este modo, se evidenciará la importancia de dichos recursos que complementan para el desarrollo del estilo y trama narrativa. De igual forma, para fundamentar esta investigación, se extraerá conocimiento de parte de expertos a través de entrevistas y así lograr una completa exploración.

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.1 ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA DE DARK

Dark es una serie de suspenso, drama y ciencia ficción creada por el director Baran bo Odar y la productora Jantje Fiese. Es la primera serie alemana producida para la plataforma de Netflix. Estrenó en diciembre de 2017 y captó rápidamente una audiencia debido a que presenta una trama compleja e interesante a la vez, con giros inesperados y saltos de tiempo que evidencia un guion elaborado y una prolijidad en sus detalles.

La serie se muestra como una especie de rompecabezas, en el que se centra la historia de varias familias de un pequeño pueblo llamado Winden y uno de los principales eventos que desencadena toda la trama, es la desaparición misteriosa de un niño, sin saber la conexión exacta que hay entre las cuatro familias, la historia se va desarrollando a menudo que se va a explicando sucesos en tres diferentes épocas: 50s, 80s y la actualidad.

Con un ritmo más lento comparado a series americanas, *Dark* está llena de desafíos para el espectador que le obliga

descubrir el misterio junto a sus personajes. Para Nikolaus Summerer, director de fotografía de *Dark*, esta serie es todo un viaje y a simple vista se pueden observar los elementos que la producción eligió para este proyecto.

Varios de estos recursos son elegidos para que los espectadores puedan tener una especie de brújula en cada ambiente de las diferentes líneas temporales.

La psicología del color se refiere al estudio del efecto de este en la percepción y la conducta humana, igualmente de analizar las reacciones que se producen ante los estímulos del color.

Pese a que es una ciencia joven dentro de la corriente principal de la psicología contemporánea, es utilizada recurrentemente en las áreas del diseño, la arquitectura, la moda, la señalética, la publicidad, la pintura y, por supuesto, en las producciones audiovisuales.

Eva Heller, escritora y científica alemana realizó el estudio más conocido sobre la psicología del color en el cual demuestra una relación entre los colores y los sentimientos.

Para ello realiza una explicación de cada color desde la perspectiva psicológica, llegando a determinar que el color no solo es un adorno, este posee un valor simbólico y es

capaz de crear la atmósfera necesaria para transmitir un mensaje. (Heller, 2004).

Dark presenta una colorimetría de tonos fríos y desaturados. De forma global, esta serie tiene como predeterminada esta paleta de colores, luciendo a su personaje principal con una vestimenta de color amarillo, siendo así este color como uno de los representativos de la serie.

Con variaciones del color amarillo, varias locaciones y ambientes tienen esta conexión sin descuidar la atmósfera y armonía original de Winden, el pueblo en el que se producen las acciones.

El color es capaz de ser percibido de diversas maneras en relación a las ideas expresadas, una idea se puede comunicar con la ayuda del color y sin ayuda del lenguaje oral.

Ya sea solo o como la combinación de varios en un espacio determinado, tiene su propio lenguaje y por ello, produce una respuesta emocional en el ser humano.

El color despierta emociones y cada uno de ellos otorga una respuesta emocional que aumenta al usar valores, matices, saturaciones, tintes o brillos, más aún si se generan combinaciones entre ellos por lo que es de suma importancia conocer y controlar este

lenguaje, saber qué colores usar o cómo leerlos para darles una función expresiva. (Ferrer, 1999).

Dentro de la fotografía de *Dark*, específicamente en los ambientes de interior, presenta una paleta de colores fríos y en ciertas ocasiones que la trama lo necesite, existe una pequeña fuente de iluminación cálida de un solo punto proveniente de luces artificiales o una ventana cerca, potenciando el estilo dramático de la serie.

Al pasar por la cueva en la que los viajes en el tiempo son posibles, se abre una de las líneas temporales, los 80s, los ambientes y escenas en esta época lucen colores más vivos a diferencia de lo que se veía previamente en la serie.

Y dando un diferente salto a una época más antigua, los ambientes se tornan a colores sepias y grises, acordes a los *atrezos* y mobiliarios de los años 50s.

En un punto de la trama, existen más de tres épocas en las que se desarrollan sus personajes. El futuro se presenta con una tonalidad de colores muy fríos y prácticamente con una ausencia de color, dando referencia a películas futuristas y mundos post apocalípticos.

La dirección de arte y el diseño de producción se encargan de todo aquello que aparece en el

recorrido que hace la cámara. Aunque muchas veces esto pueda parecer casual, todo este trabajo está pensado, estudiado y producido para conseguir una armonía visual, siempre siguiendo las guías dadas en el guion por el director del proyecto.

Por ello, un buen trabajo a nivel de la dirección de arte se ha desglosado de un guion donde el director y el director de fotografía explican sus necesidades.

Por otro lado, el director de producción ha valorado estos requerimientos tanto a nivel visual, como logístico y económico. En definitiva, el trabajo audiovisual se desarrolla en equipo. (Insdorf, 1995).

La composición cinematográfica es considerada como la disposición en el espacio de los elementos que conforman la imagen. Existen técnicas y reglas que se cumplen para obtener visualmente una armonía y atracción.

Este es otro de los elementos notables en *Dark*, por medio de la posición de la cámara y sus ángulos son aquellos que permiten manipular las emociones del espectador.

Dentro de la imagen de *Dark*, se observa la simetría, esta se construye en torno a un único personaje u objeto, la cual transmite una emoción de

soledad y tristeza, acompañado de planos picados, que ayuda para producir la sensación de fragilidad e inferioridad.

Otra de las características que se evidencian en la fotografía de la serie, es la utilización de planos cenitales, esta es una manera precisa para componer la imagen con sombras y la colocación de los objetos de la escena.

Uno de los elementos característicos de *Dark* es la dualidad, desde el *opening* lleno de este recurso hasta escenas en el que se ve de manera indiscutible, esto para ir conforme a la temática y estilo de la serie.

4.2 LA FOTOGRAFÍA COMO RECURSO EXPRESIVO

En base a la información obtenida por medio de las entrevistas, se puede destacar que la labor del director de fotografía ayuda a crear la atmósfera correcta que la trama y el guion buscan para transmitir ciertas emociones al espectador.

Según Simon Brauer, fotógrafo y director de fotografía ecuatoriano, uno de los aspectos a considerar más importante de este oficio es la sensibilidad, por medio de ella, el director de fotografía puede captar, aprender y escuchar a sus instintos y es capaz de

proponer de forma visual que es lo que servirá para un filme. Se considera un intérprete que ayuda a contar una historia. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

Para Patricio Suárez, director de fotografía de la serie documental “Rompan Todo”, producida por Netflix, esta actividad se centra en ser el responsable creativo y técnico de lo que se percibirá visualmente, a la vez es el encargado de manejar parte del *crew* de una producción.

Junto al director, diseño de producción y director de arte, son los encargados de conocer cómo lograr que las sensaciones y sentimientos que sean necesarios para cada escena, sean lo más fuertes posibles y que sean transmitidos correctamente y de la manera más eficiente.

Si una escena debe expresar una emoción específica se preverá qué iluminación y colorización manejarán. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

Olivier Auverlau considera que el trabajo de un director de fotografía es plasmar en la imagen lo más cercano a lo que el actor llegue a contar y lo que el director desea contar y para llegar a eso, hay recursos, es decir en que se filma, en que formato y en que encuadre. (Auverlau, comunicación personal, 21 de agosto de 2021).

De la misma manera, para Simon Brauer, en el cargo de dirección de fotografía hay responsabilidades básicas y entre esas están controlar la narrativa de la historia a través de varios elementos, la luz, la composición y los elementos de cámara.

Dentro de estas herramientas, la composición cinematográfica será quien cumpla generar una atmósfera, por medio de la luz y encuadres. Se debe trabajar siempre en función a lo emocional, es por esto que los planos cinematográficos influirán en las impresiones que el espectador obtenga.

Debido a las experiencias personales de cada persona, la manera de contar una historia será totalmente diferente a la de los otros. El director de fotografía más allá de marcar un propio estilo, busca reconocer las emociones según la historia. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

Para lograr esto, se debe ejecutar bajo ciertas reglas y maneras. Mediante un plano general y abierto, se llega a conseguir que un personaje se sienta solo y aislado y sentir al público muy cercano a las emociones de la persona por medio de un *close up* y planos detalles de una lágrima que va cayendo del ojo. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

Sin embargo, Olivier Auverlau, director de fotografía y miembro oficial de la S.B.C. opina que no son las emociones el valor de los planos, sino la calidad de interpretación de los actores es lo que determinará si un sentimiento logrará transmitirse hacia la audiencia.

Es por esto que dentro de la cinematografía de *Dark*, son los actores que realmente le dan el valor emocional a cada una de las escenas. (Auverlau, comunicación personal, 21 de agosto de 2021).

Todo arte depende del artista, de cómo utiliza las herramientas, de cómo contar la historia, cuál es la cámara idónea, los distintos lentes, planos, grúas, todo eso permite contar el relato de una manera u otra, sin embargo, no solo se basta de tener al alcance estos instrumentos para poder contar una historia clara y concisa.

Todas esas son herramientas y hay distintas maneras de utilizarlas por lo que ahí es donde comienza la creatividad del director y director de fotografía para saber cómo mover la cámara y en qué ángulo. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

Dentro de una historia en el que existen saltos y bucles en el tiempo, la constante cautela de mantener la coherencia y continuidad predomina, por lo

que se pueden encontrar errores.

De acuerdo a Simon Brauer, la iluminación puede ser uno de ellos, ya que esta compromete crear una atmósfera y a la vez hacer que exista una continuidad de luz, en la serie previamente analizada uno de los elementos que enfatizan una emoción, es la iluminación artificial. Para el director de fotografía de *Agujero Negro*, *Alba* y entre otros filmes, se debe tener claro de donde proviene la fuente de luz y todo se controla desde una planificación minuciosa. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

A diferencia de Simon, para Patricio Suárez, un error fácil de cometer sería el de elegir un mal editor que llegue a confundir las diferentes líneas temporales al momento de crear el montaje. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

No obstante, para ambos profesionales, es más fácil saber de qué manera se puede tratar de tener la menor cantidad de errores y es a través de una planificación en la pre producción. Hay diversas herramientas para que esos errores no se cometan.

En la actualidad existe una mejor tecnología que permite tener monitores durante un rodaje y a la vez facilita captar cualquier error que se pueda

cometer. Todo el equipo de producción podrá observar la escena en el momento exacto que se esté filmando, por lo que los errores deberían ser casi inexistentes. (Auverlau, comunicación personal, 21 de agosto de 2021).

Dentro del listado de los elementos que se pueden emplear para diferenciar espacios y tiempos temporales, están el color y la textura. Eligiendo uno de estos recursos o la mezcla de todos, en el espectador se podrá generar la sensación de cambio que en ciertas ocasiones puede llegar a ser evidente, como no.

De la misma manera, se puede utilizar como recurso los movimientos de cámara, cada uno de estos elementos son válidos dependiendo que tanto se desea marcar o no, el director de fotografía va componiendo cuales van a ser las diferencias que uno quiere. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

Otro de los elementos a usar es la vestimenta, la dirección de arte influye para poder diferenciar una época de otra, por lo que el espectador podrá reconocer de manera inmediata cuando un objeto, vehículo o *atrezzo* corresponde a una época específica. Para Patricio, la dirección de arte fue lo más notable para entender la historia

de *Dark*. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

A pesar de todo, el color es el recurso más utilizado para este tipo y estilo de trama, ya que es el elemento que se puede marcar con más facilidad la diferencia de espacios y tiempos. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

Es un lenguaje que ya se conoce, son clichés, pero funcionan porque son así. Existen pre conceptos para referirse a cada época, el espectador podrá notar cuando se saltan los tiempos y cuando ya se dan a conocer, se convierten en una especie de códigos, aquellos que se deben respetar a lo largo de la película. (Auverlau, comunicación personal, 21 de agosto de 2021).

El color es el elemento más influyente sin que el espectador se de cuenta, inconscientemente es aquel que te transporta a muchos lugares sin percatarte, a diferencia de un objeto en el que el público lo nota rápidamente, el uso de varias paletas de colores ayuda a diferenciar y a la vez a sentir, si observas una escena con colores cálidos te hará sentir contento y feliz, en cambio una escena con colores azules te transmitirá sensaciones totalmente diferentes y *Dark* es un claro ejemplo de cómo la tensión y el drama fueron una de las emociones evidentes de la

serie. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

El color de una imagen final ya es tomado incluso antes de filmar la serie o película, son decisiones que se conversan dentro de la pre producción, sobre todo para saber que emociones se quieren conseguir.

Es una herramienta extremadamente potente, si se tiene claro en un principio, estará evidente al momento de leer el guion, cada proyecto exige algo distinto y hay un por qué en cada decisión, en particular para tener una versatilidad técnica en el momento de corregir el color, es importante que todo ya se haya creado incluso antes de la edición. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

Este recurso se elige desde un inicio, para Auverlau, es necesario durante el rodaje tener una imagen más cercana a lo que se verá después de post producción, el editor o post productor serán los encargados de trabajar en la corrección de color de una escena, pero el director de fotografía, se encontrarán siempre en esa etapa para darle una supervisión. (Auverlau, comunicación personal, 21 de agosto de 2021).

El colorista y el director de fotografía poseen trabajos específicos, si la dirección de

arte y diseño de producción fue hecha y hubo una decisión de producción desde un comienzo, durante el rodaje el director de fotografía ya sostiene un decorado y la paleta de colores se presenta frente a la persona y eso logrará que cuando se busque iluminar, solo se tenga que resaltar la emoción necesaria para la escena. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

La iluminación influye en el corte final, dentro de una producción con un presupuesto bajo, es más difícil tener el control absoluto de la luz. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

Una de las características que Patricio Suárez reconoce, es que durante una grabación las cosas se iluminan y se fotografían de tal manera que contengan la mayor cantidad de información posible. A cierta perspectiva, la escena puede lucir muy brillante y diferente a la decisión que ya se ha tomado previamente y es debido a que, técnicamente hablando, se debe fotografiar de tal manera en la que, durante la corrección de color, esa misma escena se oscurecerá y se verá cómo fue planeada, esto permite manejar la menor cantidad de ruido que hay en las sombras y al darle el *lut* que corresponde.

A la vez se reconoce como influirán los colores en las

emociones del personaje, muchas veces sin importar que decisiones se tomaron en pre producción. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

Para que todo esto sea posible, el director de fotografía lleva a cabo un proceso, este puede ser distinto para cada proyecto, aunque muchas veces se busca trabajar en base a un *storyboard* o una lista de planos cinematográficos. Brauer prefiere trabajar en función a la puesta de escena, por lo que es en ese momento cuando se ve realmente lo que va a pasar. Aun así, durante el *scouting*, el director de fotografía planifica donde estará la cámara y la ubicación de los actores, conociendo los puntos ciegos y a la vez permitiendo saber que planos se van a utilizar.

El momento decisivo es en la lectura del guion y al momento de trabajar con el director. La pre producción es la etapa donde se puede tomar las decisiones y equivocarse libremente.

Muchas veces se llega con una idea y dentro del set suelen pasar cosas distintas, como que suceda algo emocionante con el personaje y tener esa libertad y sobre todo el conocimiento para poder hacer cambios en el momento. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

El estar preparado antes del rodaje, permite poder resolver cualquier imprevisto que suceda, Patricio Suárez confirma que la planificación durante la pre producción es importante. Al conocer y leer el guion, el director de fotografía se va imaginando en su cabeza como se ve esa historia contada y es allí donde comienza el *shotlist*, uno hace la película incluso antes de filmarla. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

Durante esta elección de planos cinematográficos, es necesario acercarse a los actores y crear una relación con ellos, para conocer cuáles serían sus fuertes y saber que se podrá resaltar. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

Antes de empezar el proyecto, debe existir una discusión y cambio de ideas entre el director y director de fotografía, para buscar de que manera serán contadas las emociones de los personajes, todo dependiendo de las personas que te rodean y del proyecto en el que estás, eso varía. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

Según Simon Brauer, no existe ningún plano sino tienes una historia la cual te diga que utilizar. El mejor plano es el que te da tu instinto, tu visión y tu inclusión con la historia, cuando hay un momento claro con una intención y sabes que quieres

transmitir, ahí buscas el mejor plano. (Brauer, comunicación personal, 13 de agosto de 2021).

Cada escena tendrá su dramatismo, pero cada cineasta tiene su manera de decirlo. Un solo plano puede reflejar todo el drama que el personaje está pasando, ya que tu cabeza comienza a imaginarse lo que el actor está procesando.

No siempre se debe mostrar todo, aunque actualmente el cine está así, al espectador se le muestra la mayor parte y en un menor tiempo, en el que incluyan varios cortes y un ritmo acelerado, para que el público no sienta aburrimiento y llegue a tener interés de lo que se está viendo, muy diferente a lo que es el cine clásico. (Auverlau, comunicación personal, 21 de agosto de 2021).

El utilizar solo un plano general, sin cortes y cámara fija, obliga a la audiencia a estar pendiente del personaje, sin tomar un respiro y sin tener algo nuevo que contar, de esa manera el espectador, se profundiza en la escena conociendo cual es la verdadera emoción que el personaje transmite.

Pero a la vez, hay otras formas de contar lo mismo, mediante varios planos y cortes también se puede generar una igual emoción o incluso más desesperación, el plano general y cámara fija produce que la audiencia sufra con el

personaje, pero para contar más sentimientos, es necesario de planos detalles. Sin embargo, durante el rodaje se pueden tener varias tomas y al momento de la edición solo se utilizan unas pocas. (Suárez, comunicación personal, 17 de agosto de 2021).

Todo depende del director, director de fotografía y el resto del equipo tener una buena planificación en la pre producción, para estar preparados y evitar todo posible error. Hay muchos métodos y estilos para ser eficaces al contar una historia, si dentro de la producción existe un verdadero equipo, eso se logra.

Junto a las técnicas y herramientas necesarias, una producción podrá tener un mejor desempeño visualmente, tomando las experiencias personales de cada uno, se puede aportar ideas y de esa manera ir creando el propio estilo del proyecto.

4.3 GUÍA DE PAUTAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Todas las herramientas y elementos que un director de fotografía emplea dentro de un proyecto, sirven para crear una atmósfera y generar emociones a los espectadores. Claro está que existen reglas y normas que

se buscan cumplir o en ciertos casos romper, para lograr la sensación que se buscaba.

La interpretación de una imagen se convierte en todo un análisis y concierne a dos niveles analíticos. Lo denotativo, que corresponde a lo que se ve y como se muestra y lo connotativo que se refiere al por qué y qué significa lo que se está observando.

Existen diversas preguntas que se pueden cuestionar antes de decidir una composición cinematográfica:

- ✓ ¿Cuál es la finalidad de esta fotografía?
- ✓ ¿Qué te transmite esta fotografía?
- ✓ ¿Qué historia crees que cuenta esta fotografía?

Una fotografía, igual que una obra de arte, no puede ser considerada como objetiva, por lo que, a partir de los factores emocionales y técnicos, la audiencia captará diferentes sensaciones. A pesar de esto, existen normas y reglas a seguir:

- ✓ Identificar el centro de interés, no necesariamente se encontrará en la mitad de la imagen o será el objeto que ocupe visualmente un mayor espacio, se debe conocer el motivo de la fotografía y por medio de enfoques, se

resaltará el punto de atracción.

- ✓ La regla de los tercios, se refiere a dividir una imagen en tres partes horizontales y tres verticales, con el fin de situar los puntos de mayor interés de la fotografía en las intersecciones de las líneas.
- ✓ La simetría, es aquella que permite el equilibrio, tomando de referente su centro y distribuyendo el peso visual de forma igualitaria a lo largo de la imagen.
- ✓ Patrones, al tener de forma interrumpida un elemento, la fotografía generará una sensación de conjunto o grupo, pero al tener una pieza totalmente diferente, logrará resaltar y ser expresivo hacia el espectador.
- ✓ Marcos naturales, son aquellas que, por medio de un elemento proveniente de la misma fotografía, se crea un marco natural y de esa manera se genera una profundidad y puede aportar distintos valores a la escena.

- ✓ Líneas guías, son un elemento importante visualmente, con estas líneas se puede dirigir la mirada del espectador a un objeto o persona específica.
- ✓ Los colores, el elemento con más posibilidades de reflejar una emoción. A través de una paleta de colores cálidos y fríos, texturas o desaturaciones, la audiencia logra sentir lo que la escena y el personaje desean transmitir.

4.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La figura y presencia del director de fotografía dentro de una producción es fundamental si se desea crear en la audiencia, emociones, sensaciones y sentimientos. Existen escenas de películas o series en el que, con ausencia de diálogo, se logra captar y sentir lo que el personaje quiere comunicar y todo mediante un plano, encuadre, ángulo de la cámara, iluminación o simplemente la paleta de colores que se observa en esa escena.

Una historia se va contando a través de sucesos de imágenes en movimiento, el director de fotografía es el responsable

visualmente que la historia se cumpla fielmente a lo que el director busca durante la pre producción.

El oficio del director de fotografía, empieza desde la etapa inicial hasta la post producción. Durante el rodaje, está a cargo de varios miembros del *staff*, como operadores de cámara y el equipo de *grip*.

A la vez, el control de la iluminación también forma parte de una de sus prioridades, es la luz quien ayudará a reforzar al guion de manera narrativa en cada locación, ya sea en el set o en los personajes.

Durante la post producción, se debe estar vinculado durante los diferentes procesos que se lleven a cabo dentro del montaje, edición y colorización de las escenas. El trabajo del director de fotografía es funcional en las tres etapas importantes de un proyecto audiovisual.

Dentro de una narrativa que presenta complejidad en su trama, es donde los elementos y recursos de la fotografía sobresalen, para ayudar a los espectadores a tener una especie de brújula o guía y poder continuar la trama de manera clara.

Los elementos de la dirección de fotografía de *Dark* son aquellos que influyen en la audiencia no solo como ayuda para

diferenciar las diferentes líneas temporales, sino para crear una atmósfera de tensión y dramatismo.

El uso de texturas, vestimenta, color y planos cinematográficos, son los que permitirán, de manera individual o con la mezcla de todos, que la audiencia esté conectada al proyecto.

Se recomienda que se genere una conexión con el resto del equipo de la producción, generando discusiones, lluvia de ideas, todo lo primordial para que el producto audiovisual que se está imaginando, logre con éxito su finalidad de entretener y ser parte de una sociedad.

Se debe tomar en consideración las referencias de otros proyectos y de la misma manera, ser abierto a escuchar al resto del personal, ya que cada persona posee diferentes formas de ver la vida y de contar una historia por lo que no existe una correcta o método ideal para hacerlo. Se debe creer en el instinto del director de fotografía y equipo de producción para llegar a proponer algo único.

Con la ayuda de las herramientas y técnicas, el contar una historia será mucho más acertado, sin embargo, el factor más importante a tomar, es tener claro el mensaje que el director deseará transmitir en cada escena de todo el proyecto.

5. REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

Aprender Cine. (s.f.). *Elipsis en el cine, tiempo narrativo*. Obtenido de:
<https://aprendercine.com/elipsis-en-el-cine-tiempo-narrativo/>

Bellido, A. (1998). *El aprendizaje del cine*. Huelva, España. Obtenido de:
<https://www.redalyc.org/pdf/158/15801103.pdf>

Cadavid, S. (2019). *La dirección de fotografía y su contribución a la dirección de actores*. Cali, Colombia. Obtenido de:
<https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/11720/T08974.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Castro, C. (2020). *El marketing de contenidos a través del streaming como medio de distribución digital*. España. Obtenido de:
<https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/12433/Castro%20Gonz%E1lez,%20Carla.pdf;jsessionid=2A3F688B4B82088949AD5FE915593854?sequence=1>

Cebollero, M. (2007). *Recursos gráficos en el cine de Wes Anderson*. Madrid, España. Obtenido de:
http://oa.upm.es/49640/1/TFG_Perez_Cebollero_Maria.pdf

- CineArte. (2017). *Entendiendo la dirección de fotografía*. Obtenido de: <https://cinearte.net/index.php/recursos/comunidad/blog/79-entendiendo-la-direccion-de-fotografia>
- Cision. (2020). *El futuro avanza. La industria del entretenimiento y de los medios se reconfigura en medio de la recuperación*. Obtenido de: <https://www.prnewswire.com/news-releases/el-futuro-avanza-la-industria-del-entretenimiento-y-de-los-medios-se-reconfigura-en-medio-de-la-recuperacion-850515918.html>
- Cuesta, A. (2019). *El tiempo en el cine*. Obtenido de: <https://xn--peliculasparaensear-c4b.com/2019/07/el-tiempo-en-el-cine/>
- Disonantes. (s.f.). *Dark, viajes en el tiempo y los mundos*. Chile. Obtenido de: <https://disonantes.cl/dark-viajes-en-el-tiempo-y-los-mundos-analisis-y-referencias-de-la-segunda-temporada-die-apokalypse/>
- DST Fotografía. (s.f.). *Composición Fotográfica*. España. Obtenido de: <https://dstfotografia.com/composicion-fotografica/#>
- El regidor del cine. (s.f.). *El tiempo cinematográfico: la adecuación, elipsis, saltos en el tiempo y mucho más*. Obtenido de: <https://elregidordecine.com/el-tiempo-cinematografico/>
- Imagen y sonido. (s.f.). *El tiempo en el cine*. Obtenido de: <http://imagenysonido8m.weebly.com/el-tiempo-en-el-cine-tipos-de-continuidad.html>
- Izquierdo, A. (2017). *Paso del tiempo y saltos temporales*. Obtenido de: <https://www.espinof.com/diccionario-cine-television/paso-del-tiempo-y-saltos-temporales>
- López, S. (s.f.). *Análisis de guion: Dark*. Obtenido de: <https://cazadorehistorias.wordpress.com/2020/07/02/analisis-de-guion-dark-serie-completa-la-ciencia-y-la-ficcion-detras-del-bucle-temporal-de-netflix/>
- Maris, S. (2002). *El tema del doble en el cine, como manifestación del imaginario audiovisual en el sujeto moderno*. Barcelona, España. Obtenido de: <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4106/smp1de2.pdf>
- Martínez, E. (s.f.) *El tiempo cinematográfico*. España. Obtenido de: <https://educomunicacion.es/cineyeducacion/tiempocine.htm>
- Mercader, Y. (2012). *El cine como espacio de enseñanza, producción e investigación*. Distrito Federal, México. Obtenido de:

<https://www.redalyc.org/pdf/340/34023237007.pdf>

Montes, S. (s.f.). *Plataformas de streaming: revolución en el consumo de TV*. Obtenido de: <https://www.marketinginsiderreview.com/plataformas-streaming-mercado-consumo-tv/>

Rayón, A. (2020). *La globalización de la televisión*. Obtenido de: <https://www.deia.eus/vivir-on/contando-historias/2020/02/23/globalizacion-television/1019807.html>

Rochina, A. (2013). *Praxis de la dirección de fotografía*. Valencia, España. Obtenido de: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/50394/Memoria%20OTFG%20Alba%20Rochina%20Moya.pdf?sequence=1>

Ruiz, V. (2020). *Como introducir el viaje en el tiempo en un guion*. España. Obtenido de: <https://www.cpaonline.es/blog/direccion-y-guion/como-introducir-el-viaje-en-el-tiempo-en-un-guion/>

Treintaycinco. (s.f.). *Director de fotografía: funciones, tareas y responsabilidades*. España. Obtenido de: <https://35mm.es/director-fotografia-funciones/>

Vou, I. (2016). *¿Cómo se lee una fotografía? Análisis de una*

imagen. Obtenido de: <http://aavi.net/blog/2016/04/07/como-se-lee-una-fotografia-el-analisis-de-la-imagen/>

Workshop Experience. (2016). *El director de fotografía: el elemento clave de un rodaje*. Obtenido de: <https://www.workshopexperience.com/director-de-fotografia-cine/>

ANEXOS

Gráfico 1. Colores fríos en el pueblo de Winden.

Gráfico 2. Personaje principal con chubasquero amarillo.

Gráfico 3. Iluminación de ambientes de interior.

Gráfico 4. Colorimetría en la época de los 80s.

Gráfico 5. Personaje de los años 50s.

Gráfico 6. Ambiente Futurista.

Gráfico 7. Simetría y plano picado.

Gráfico 8. Plano Cenital.

Gráfico 9. Opening de *Dark*.

Gráfico 10. Escena de *Dark*.

Gráfico 11. Escena de *Dark*.

**Presidencia
de la República
del Ecuador**

**Plan Nacional
de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Saberes**

SENESCYT

Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **Alvarez Gómez, Paulina Nicole**, con C.C: # **0954301735** autora del trabajo de titulación: **La Dirección de fotografía como recurso expresivo: Análisis de la serie “Dark”** previo a la obtención del título de **Licenciatura en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales** en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Guayaquil, **13 de septiembre de 2021**

f. _____

Nombre: **Alvarez Gómez, Paulina Nicole**

C.C: **0954301735**

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN

TEMA Y SUBTEMA:	La Dirección de fotografía como recurso expresivo: Análisis de la serie "Dark".		
AUTOR(ES)	Alvarez Gómez, Paulina Nicole		
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)	Lcdo. Guido Roberto, Bajaña Yude, Mgs.		
INSTITUCIÓN:	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
FACULTAD:	Artes y Humanidades		
CARRERA:	Producción y Dirección en Artes Audiovisuales		
TÍTULO OBTENIDO:	Licenciatura en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	13 de septiembre de 2021	No. DE PÁGINAS:	81
ÁREAS TEMÁTICAS:	Tecnologías de Comunicación, Cultura y Arte, Ciencias Sociales y Humanidades.		
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:	Dirección de fotografía, saltos y viajes en el tiempo, elementos de la fotografía, trama narrativa, el color como recurso expresivo, Dark.		
RESUMEN/ABSTRACT:	<p>El presente trabajo de investigación demuestra la importancia del trabajo del director de fotografía dentro de una producción. Dentro de la composición cinematográfica de un producto audiovisual, se encuentran presentes elementos y recursos que ayudan a la audiencia a captar las emociones y sensaciones que los personajes desean transmitir. Los diversos elementos sirven como guía dentro de una narrativa que posee saltos, bucles y viajes en el tiempo por lo que no basta solo con un guion bien elaborado para que los espectadores puedan comprender de forma clara y concisa una historia. A través de la identificación de estos recursos dentro de la serie alemana "Dark" y por medio de entrevistas a directores de fotografía, se demostrará que es necesario de una correcta distribución visual para lograr generar sentimientos en los espectadores.</p>		
ADJUNTO PDF:	☒ SÍ	☐ NO	
CONTACTO CON AUTOR/ES:	Teléfono: +593-992856051	E-mail: palvarezg7@gmail.com	
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE):	Nombre: Dumani Rodriguez, Alex Salomón		
	Teléfono: +593-96846201		
	E-mail: alex.dumani@cu.ucsg.edu.ec		
SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA			
Nº. DE REGISTRO (en base a datos):			
Nº. DE CLASIFICACIÓN:			
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):			