

Universidad del Salvador
Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social
Licenciatura en Periodismo

Trabajo Final de Licenciatura

La estética cinematográfica de Lucrecia Martel

Alumno: Stefano Mauro Candino
Tutor/a designado: Andrea Scroca

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Buenos Aires, 26/06/2017

stefanonz@hotmail.com

Índice

Introducción	3
Capítulo 1	6
Estética cinematográfica.....	11
Capítulo 2	15
Vestuario	18
La construcción de personajes en <i>Blue Jasmine</i>	22
El glorioso Technicolor	25
Escenografía	27
Capítulo 3	34
La trilogía de Salta	35
La Ciénaga.....	35
La Niña Santa.....	40
La mujer sin cabeza.....	44
Zama.....	48
Conclusiones del análisis.....	54
Bibliografía.....	58
Filmografía	60

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Agradecimientos

Quiero agradecer a la comunidad de la Universidad del Salvador que me formó académicamente durante mis años de estudio en la Facultad, ya que contribuyeron a que mediante el aprendizaje adopte una nueva perspectiva de la vida. Agradezco especialmente a mi tutora, Andrea Scroca por guiarme durante la realización de este trabajo.

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Introducción

El cine logra transportar al espectador a diferentes tiempos y lugares, es capaz de recrear épocas, momentos históricos y de introducir al público en la vida de sus personajes, haciéndole vivir experiencias que tal vez nunca vivirían en el mundo real. En definitiva, tiene la habilidad de crear mundos y embarcar al espectador en ellos. ¿Cómo hace el cine para lograr esto?, ¿Cómo logra comunicar tantas emociones y experiencias? En estas páginas nos dedicaremos a entender uno de los recursos que se utiliza para lograr estos objetivos: el diseño de producción.

El diseño de producción de una película se encargará de traducir el guión cinematográfico en términos visuales. El diseñador de producción es quien reflejará la intencionalidad dramática del guión en la pantalla. Una propuesta estética fílmica es una forma visual específica de contar una trama, aquí es cuando entran en juego elementos como la iluminación, la paleta de colores utilizada, el vestuario, la fotografía, las tomas y los movimientos de cámara, que conjuntamente logran una forma específica de narrar.

La estética que se le aporta a un film puede direccionar el relato que se está contando, ya que lo visual y lo sonoro se ven atravesados por una determinada idea estética. El objetivo principal del diseño de producción es el control visual de la película.

Analizando una propuesta estética se podrá determinar qué es lo que se quiere transmitir al espectador, qué se busca contar y de qué forma busca hacerlo. El diseño de producción implementado cobra entonces una función esencial dentro del desarrollo de una película, consiguiendo el mismo nivel de importancia que el guión.

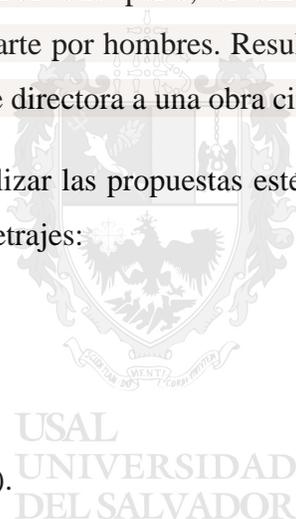
Por ejemplo, no es lo mismo mirar la película *María Antonieta* dirigida por Van Dyke y Duvivier que mirar la película *María Antonieta: la reina adolescente* dirigida por Sofía Coppola. Si bien ambas se dedican a contar la historia de la última reina de Francia, la versión de Van Dyke y Duvivier es una versión que simplemente se limita a narrar una biografía mientras que la película de Coppola transmite una sensación diferente al espectador, la sensación de que se está observando a una María Antonieta moderna y adolescente que escucha música pop mientras toma champagne en el Palacio de Versalles.

En la versión de Coppola ya no interesa la exactitud histórica, se deja de lado lo verdadero para dar lugar a una versión “mejorada” y más “bella” de María Antonieta, versión que puede resultar más atractiva para el público. Las propuestas estéticas definen la historia que se está narrando, definen el guión y las emociones que se quieren transmitir en el espectador.

Para poder observar de que manera las propuestas estéticas definen una película tomaremos la filmografía creada por la directora Lucrecia Martel. Usaremos la obra de esta directora debido a que logra sumergir al espectador en zonas aisladas de la Argentina, interna al público en los submundos creados en el interior del país, lugares en donde la naturaleza y el aislamiento son los protagonistas de la historia. Además la filmografía de Martel está legitimada por sus más de diez nominaciones a festivales nacionales e internacionales y la gran cantidad de premios que le fueron otorgados. Por otra parte, el cine resulta ser un área profesional y comunicacional dominada en gran parte por hombres. Resulta innovador tomar el punto de vista que le otorgará una mujer en el rol de directora a una obra cinematográfica.

Este trabajo se propone analizar las propuestas estéticas implementadas por la directora Lucrecia Martel en todos sus largometrajes:

- 1) *La Ciénaga* (2001).
- 2) *La niña santa* (2004)
- 3) *La mujer sin cabeza* (2008).
- 4) *Zama* (2017).

Dentro del diseño de producción estudiado se abordarán dos aspectos específicos del mismo:

1) La escenografía, definida como “la manera en la que son representados los lugares y comprendiendo la misma como el arte de definir las relaciones entre los personajes y la arquitectura de los lugares” (Aumont y Marie, 2015, pp. 80-81)

2) El vestuario, entendido como el conjunto de prendas, elementos, complementos y accesorios utilizados para caracterizar y definir a un personaje dentro de su contexto.

Dentro de todos los elementos que conforman una propuesta estética se decide trabajar con estos dos porque son los que aportan elementos visuales de forma constante a una película, determinando el sentido dramático de cada escena.

Al enfocarnos en estos dos elementos se observará la construcción de los personajes y la estructuración del guión en términos visuales, en relación a las pautas trazadas por la propuesta estética implementada.

Abordando la investigación en términos de Verón, se entenderán las películas a analizar como discursos. Mientras que el guión se encuentra en el nivel del enunciado, es decir el contenido propio del discurso, el diseño de producción se comprende como el nivel de la enunciación, es decir la forma en la que el contenido se expresa. Por eso se considera que el diseño de producción implementado constituye junto con el guión el núcleo central de la película. Analizando los elementos estéticos mencionados se podrá observar cómo se transmiten los guiones de forma visual, generando de esta manera un aporte al campo comunicacional al demostrar uno de los procesos específicos que utiliza el cine para comunicar.