

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

**TRABAJO FIN DE GRADO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
2020-2021**

**TÍTULO:
RECREACIÓN DE LA ESCENOGRAFÍA DEL DIRECTOR PEDRO
ALMODOVAR**

ESTUDIANTE: Laura Pérez Sáez

TUTOR/A: Vicente Javier Pérez Valero

**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE
Universidad Miguel Hernández de Elche**

PALABRAS CLAVE:

Recreación, proyecto, José Luis Alcaine, Almodóvar, relación familiar, color y fotografía.

RESUMEN:

Este proyecto se centra en la recreación de una serie de imágenes, extraídas de diferentes escenas de la filmografía de Almodóvar, a través del estudio artístico y fotográfico de la trayectoria de este director de cine. He escogido algunos de los trabajos de un director de fotografía que trabaja asiduamente con Almodóvar: José Luis Alcaine.

El objetivo es conseguir una paridad en cuanto al estilo y la técnica usada por José Luis Alcaide en las películas de Almodóvar y a la misma vez exponer las relaciones familiares que aparecen en estas.

La idea central del trabajo gira en torno a la creación de una historia en la que las fotografías realizadas tengan como modelos principales a personas con la misma relación familiar que las que tienen los personajes que aparecen en las escenas originales de las películas escogidas.

KEYWORDS:

Recreation, project, José Luis Alcaine, Almodóvar, family relationship, colour and photography.

ABSTRACT:

This project focusses on the recreation of a series of images, extracted from different scenes of Almodóvar's filmography, throughout the artistic and photographic study of the career of this film director. I have chosen some of the works of a cinematographer who works assiduously with Almodóvar: José Luis Alcaine.

The goal is to achieve a sort of similarities in terms of the style and technique used by José Luis Alcaide in Almodóvar's films at the same time than showing the family relationships which appear in them.

The central idea of the work revolves around the creation of a story in which the taken photographs have as main models' people with the same family relationship as those ones who appear in the original scenes of the chosen films.

ÍNDICE :

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS	5
3. ESTADO DE LA CUESTIÓN	6
3.1. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA.....	6
3.2. JOSE LUIS ALCAINE.....	6
3.3. PEDRO ALMODOVAR.....	7
3.4. ALCAINE Y ALMODOVAR.....	8
3.5. “VOLVER” Y “DOLOR Y GLORIA”.....	8
3.6. LAS RELACIONES FAMILIARES EN LAS DOS PELÍCULAS.....	9
3.7. ACERCA DE LA IMPORTANCIA DEL COLOR.....	10
4. METODOLOGÍA	11
4.1. PREPRODUCCIÓN.....	11
4.2. PRODUCCIÓN.....	24
4.3. POST- PRODUCCIÓN.....	27
5. RESULTADOS	27
6. CONCLUSIONES	31
7. BIBLIOGRAFÍA	33

1. INTRODUCCIÓN:

Este proyecto se va a centrar en el estudio de la técnica y trabajo que conlleva la dirección de fotografía realizada por José Luis Alcaine, para poder así recrearla.

Para ello, se va a realizar un concienzudo estudio sobre este director de fotografía, mediante la visualización de la filmografía en las que ha trabajado junto a Almodóvar.

Para entender mejor a este director, se debe conocer que el cine de Almodóvar es de un estilo único en el que el melodrama clásico se suele combinar con elementos de la cultura popular española.

Este peculiar mundo del cineasta manchego se ve reflejado en la fotografía de Alcaine, ya que él considera que el color forma parte del relato que se quiere dar en la pantalla y condiciona la percepción visual de los espectadores.

En una película, la dirección de fotografía pasa a tener un papel fundamental para la historia. Si esto se realiza correctamente, se puede conseguir potenciar las emociones del público a través de los colores, la luz y el uso técnico de la cámara.

Una vez se ha conseguido el guion definitivo, el director de fotografía debe llegar a diferentes acuerdos con los demás departamentos respecto al tipo de estética que requiere la historia y el modo de llegar a ella, dependiendo del tono de la historia, género...

Siendo necesario visitar las posibles localizaciones del rodaje junto al director además de elegir con él los encuadres y coordinar al equipo de cámara y luces para que lleven a cabo sus esquemas de iluminación correctamente.

Durante la postproducción de la película es fundamental el trabajo junto al colorista en el look final de la película (con el etalonaje y la corrección de color).

Las escenas de las películas elegidas para el proyecto destacan por las relaciones familiares que se muestran, siendo estas el centro alrededor del cual gira la trama de los diferentes filmes.

En el trabajo de campo del presente proyecto se han tenido que realizar varios esquemas de luz, buscar diferentes localizaciones y realizar trabajo de postproducción para conseguir un resultado parecido al que muestran las escenas originales.

2. OBJETIVOS :

La pretensión que se persigue con este proyecto es poder recrear lo más fielmente posible la fotografía de Alcaine en las películas de Almodóvar, “Volver” y “Dolor y Gloria”.

Para ello se llevará a cabo una investigación tanto sobre el estilo y la técnica, como sobre los sentimientos que se quieren transmitir en cada escena.

Comenzaremos por la consecución de los siguientes objetivos:

- Investigar acerca de la metodología a la hora de abordar el trabajo de dirección de fotografía en una película. En concreto en la dirección de fotografía de las películas españolas de los últimos años. Identificando así las diferencias entre distintas películas y la disparidad que también pudiese existir entre cintas de un mismo director con el objetivo de un entendimiento más profundo de las mismas.
- Recopilar referencias visuales de la dirección de fotografía de Alcaine en las películas de Almodóvar, que puedan servir de inspiración a la hora de realizar nuestra versión de las escenas y de esta manera conseguir una estética lo mas fiel posible a las originales.
- Realizar una serie de esquemas de luz que sirvan de guía antes de realizar las sesiones y un plan de producción (cronograma) para organizarnos a medida que avanzamos con el proyecto.
- Buscar las localizaciones mas parecidas a las originales y montar los escenarios adecuados.
- Perfeccionar el manejo de focos, reflectores, espejos, luz natural, etc. Para poder conseguir la iluminación y colores que la escena requiere.
- Profundizar en las herramientas usadas en la postproducción para el retoque digital, en especial, el programa Adobe Photoshop. Y de esta manera potenciar los resultados.

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN :

Como se ha mencionado anteriormente, este trabajo se va a basar en la reproducción de escenas familiares en las películas de Pedro Almodóvar, bajo la dirección de fotografía de José Luis Alcaine.

3.1. Dirección de fotografía.

La dirección de fotografía cinematográfica es el proceso por el que se traslada una propuesta narrativa, articulada en imágenes, a un soporte visual mediante la creación de una imagen personal. El director de fotografía es el mayor responsable de la creación artística de la imagen de la película. Es el encargado de la composición, el encuadre, la óptica y la iluminación, además del etalonaje final, el cual proporcionará al film la estética final. Así se menciona en el artículo *El director de fotografía: el elemento clave de un rodaje*.

De hecho, la figura del director de fotografía es muy importante, no solo durante el rodaje, sino también en la postproducción. Se ocupa de todo el equipo de cámara, de transformar las ideas del director en imagen y de todo lo que se refiere a color, luz y técnica.

El director de fotografía se encarga de todo lo que engloba el lenguaje audiovisual.

En el cine aparte de una buena historia, unos buenos actores o un buen director, una de las principales cosas que atraen a los espectadores son esas escenas que se les quedan grabadas en la retina para siempre. Esto no sería posible sin los directores de fotografía.

El cine español es cuna de grandes directores de fotografía; Néstor Almendros, Alex Catalán, Javier Aguirresarobe y la figura del presente proyecto, José Luis Alcaine.

3.2. José Luis Alcaine.

José Luis Alcaine Escaño nació en Tetuán (Protectorado Español de Marruecos) en 1938, se trata de uno de los directores de fotografía más influyentes en el cine español. Fotógrafo avanzado desde siempre a su época, conocía más del cine europeo que sus contemporáneos, ya que tuvo la posibilidad de estudiar en un colegio francés que le abrió las puertas a la visualización de un cine imposible de acceder en España en la época de la postguerra y pre transición.

De acuerdo con el artículo *Los mejores directores de fotografía: Jose Luis Alcaine* publicado en el año 2020, fue pionero en el uso de tubos fluorescentes como luz principal en la década de los años

setenta. Es licenciado de la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid.

Nominado veinte veces a los premios Goya, ha ganado cinco de ellos. Es el director de fotografía que más nominaciones posee, siendo un auténtico referente del cine internacional. En su larga trayectoria se encuentran más de noventa películas.

3.3. Pedro Almodóvar.

Pedro Almodóvar Caballero nació en 1949 en Ciudad Real, es un director de cine, guionista y productor español. Considerado el mejor director de cine español, tras haber ganado dos Óscar y diez premios Goya, entre otros galardones.

Almodóvar es uno de los directores cinematográficos españoles que ha marcado el cine español desde los años 70 con cortometrajes como *Film Político* (1974) y sobre todo largometrajes que han marcado nuestro cine desde los años 80 hasta hoy en día, entre sus obras destacan películas como *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* (1980), *La ley del Deseo* (1987), *Mujeres al borde de un ataque de nervios* (1988) que lo catapulta directamente a la fama ganando el Goya a la mejor película y guion original y originando que su nombre resonara en todo el panorama mundial. Sin olvidar entre sus memorables películas: *La flor de mi secreto* (1995), *Todo sobre mi madre* (1999), *Hable con ella* (2002), por mencionar algunas de las más conocidas que se nombran en la web *Historia del cine*.

Destacable es la estética en el cine de Almodóvar, como se apunta en la revista *The conversation*, sección de cultura, 21 de marzo 2019:

“El valor estético de la puesta en escena de las películas de Almodóvar es fundamental en su producción. La selección de los colores empleados es en el primer elemento que salta a la vista. El claro predominio del rojo o el azul saturan la colorimetría de la imagen, dándole una gran personalidad al look de estos filmes, reforzando asimismo el vitalismo característico de su cine”

En su filmografía se encuentran más de veinte películas como director.

Infinidad de tesis, trabajos e investigaciones se han realizado sobre el insigne director.

En una de estas investigaciones: “*La estrategia de comunicación en el cine de Pedro Almodóvar: Influencia de la promoción en el desarrollo y consolidación de la trayectoria del autor*”. Tesis doctoral de Marta Saavedra Llamas, la autora en sus conclusiones finales da fe de la autenticidad del director: “Todo ello bajo una estrategia de comunicación propia y original convertida en seña de identidad que, como su cine, destila autoría. Y es que desde el cartel que anuncia una nueva película, el público sabe que está ante “Un filme de ALMODÓVAR”. (Marta Saavedra Llamas. 2012. Pág. 339).

3.4. Alcaine y Almodóvar.

Aunque Alcaine ha trabajado con grandes cineastas, con Pedro Almodóvar encuentra una posición líder ineludible dentro del panorama europeo. A destacar de su increíble labor, la luz en sus imágenes imprime ese toque intransferible que hace que la realidad se convierta en magia y nos traslada a donde él quiere situarte, a su realidad.

El color, el tratamiento del color es estudiado, minucioso. Su objetivo es dar ese enfoque tan peculiar y característico que Almodóvar le pide y él consigue de una manera natural, y que sin duda no lo es. Ya que todo en sus imágenes está medido meticulosamente y alcanza sus propósitos de manera naturalmente impresionantes. Cinco premios Goya reposan en su vitrinas.

De acuerdo con el texto *Los directores de fotografía más importantes de España en el 2020*, José Luis Alcaine y Pedro Almodóvar han trabajado juntos en ocho películas, teniendo algunas de ellas gran éxito tanto en cartelera como ante la crítica.

Aunque Alcaine no ha ganado el Goya con una producción de Almodóvar, las películas si que han ganado diversos premios. Este trabajo se centra en dos de ellas: “Dolor y gloria” y “Volver”.

3.5. “Volver” y “Dolor y gloria”

Numerosas películas podrían ser escogidas para realizar diversos estudios, pero la que atañe a este proyecto es el esplendido trabajo fotográfico que se realiza en ambas. Para este proyecto se han escogido algunas escenas de dos de sus películas con más renombre: *Volver* (2006) y *Dolor y Gloria* (2019). En los fotogramas elegidos se recrean escenas que nos vuelven atrás en el tiempo, a los años de la postguerra, donde muestra sin

tapujos sus recuerdos en un pueblo castellano manchego y transmite la esencia misma de la vida de aquella época. Las raíces familiares y la fortaleza femenina se repiten constantemente.

Sin duda alguna, al director Pedro Almodóvar le gusta recrear esta etapa de la historia de España, bien porque se identifique personalmente y se encuentre cómodo con lo ya conocido y asentado en su memoria, bien porque no quiere que los que no conocieron esa época puedan conocerla de la mejor manera que él la puede transmitir: sus películas, a las que se pueden definir como rompedoras, conmovedoras y que nos hacen volar a una historia que hoy en día parece imposible pero que existió realmente y no hace tanto.

“Volver” es una película de 2006, en la que dos hermanas (Sole y Raimunda) viven en un barrio madrileño, unos años antes pierden a sus padres en un incendio. Raimunda está casada y tiene una hija adolescente. La aparición de su madre provoca un vuelco en la vida de estas dos hermanas. Es una comedia dramática, en la que destaca el protagonismo femenino según se recoge en texto *Los mejores directores de fotografía: Jose Luis Alcaine*. Según la reseña en *Dolor y Gloria. Grande Almodóvar* publicado en 2019, “Dolor y gloria” es una película de 2019, en la que el protagonista de la película es Salvador Malló, director de cine ya en la madurez, vive en Madrid y ha alcanzado un éxito notable a lo largo de su carrera. Debido a su mal estado físico, es incapaz de escribir y dirigir de nuevo. Lo que le lleva a mirar al pasado y rememorar toda su vida.

Las escenas de las películas que se han escogido vienen a representar al Pedro Almodóvar más maduro, es su última etapa en este momento y si algo tienen en común estas dos películas en particular es el estudio de las relaciones familiares, sobre todo las relaciones materno - filiales. La figura de la madre, la abuela y el niño aparecen asiduamente en sus películas como si el vínculo que los une fuese intransferible, sólido e infinito en cualquier lugar o tiempo.

3.6.Relaciones familiares en las dos películas.

“Volver” trata temas como las relaciones entre madre e hija, las raíces familiares y la fortaleza femenina. En el film cuando las hermanas descubren que su madre está viva, se dan cuenta de cuanto la necesitaban. Una de ellas estaba enfadada con la madre cuando supuestamente murió y esto le pesaba, pero cuando habla con ella y la perdona siente una

gran liberación.

Las escenas elegidas de la película se caracterizan por mostrar a las tres mujeres en diferentes momentos haciendo vida cotidiana juntas.

Por otra parte en “Dolor y Gloria” destaca la relación entre una madre y su hijo. Cuando el protagonista sufre, se evoca al pasado, recordando los momentos de su infancia con su madre y su familia. De esta manera Salvador se olvida del presente y alivia su dolor de acuerdo al estudio *La importancia de las madres en el cine de Almodóvar* en 2021.

En este caso las escenas escogidas se caracterizan por mostrar a un niño junto a su madre, recibiendo amor, ya que el niño ignora la situación por la que pasa su familia.

El personaje de la madre es primordial, la figura femenina siempre juega un papel fundamental en sus imágenes. Es el centro de toda su atención. Su relación de cariño entre los personajes, su ternura en las miradas de devoción entre la abuela y el nieto, entre madre e hija, infunde mucha dulzura, paciencia y comprensión.

Penélope Cruz, Blanca Portillo, Carmen Maura espectaculares en cualquiera de las escenas que presenta este trabajo.

3.7. Acerca de la importancia del color

Se pretende que el color contribuya a resaltar el diseño, se preocupa principalmente de que el tono asignado al fondo del soporte no produzca un efecto de anulación de la carga visual-emocional en estas escenas, publicado en *La estética cinematográfica: luz y color* (2019). Almodóvar tiene en consideración en el momento de crear que los colores afectan a cambios de humor en el espectador.

“Por lo general, el amarillo eleva el espíritu y transmite un sentimiento de alegría; el negro apaga el espíritu, así como el marrón y el morado. El rojo provoca una reacción fuerte – algunos lo encuentran vigorizante, otros abrumador– pero sea como fuere no es un color relajante, como lo es el verde [...]. El azul induce a la reflexión y a la tranquilidad. El blanco parece puro, pero no es del todo relajante. Los tonos entre estos colores variarán en su efecto e impacto dependiendo de cuánto contengan de los otros colores” (Ashley, 1996: 14). Alcaine, su equipo técnico y el mismo Almodóvar son perfectamente conscientes de que cada color tiene unas connotaciones simbólicas, psicológicas y sociales asociadas, del mismo modo que el uso de determinados colores transmite sensaciones directamente contempladas

en los argumentos de sus películas. Así en las escenas escogidas de *Volver* y *Dolor y Gloria* transmiten emociones relacionadas con la familia, el amor, la cotidianidad, la amistad y la fidelidad. La estética almodovariana bien conocida por sus colores vivos atrae la atención evocando energía, positividad, dinamismo y vitalidad, siendo una invitación para acudir al cine a visionarlas.

4. METODOLOGÍA

4.1. PREPRODUCCIÓN

En primer lugar, para conocer el contexto de las obras filmográficas creadas por el director de cine, Pedro Almodóvar, tuvimos que realizar una amplia investigación sobre la trayectoria de este autor. Tras la visualización de su filmografía, conseguimos destacar las características por las que distinguíamos a este autor de otros.

En los estudios que *Sánchez Noriega, J.L* en 2019 realiza sobre las principales características del cine de Almodóvar destacamos:

- Comedia y melodrama como géneros de base
- Teatro y cine en el cine como mecanismos de representación
- Rasgos del cine postmoderno:
 - Mestizaje del discurso y géneros híbridos(collage)
 - Ironía, parodia y humor
 - Personajes extravagantes y marginales
 - Reivindicación de estéticas populares(pop, punk, etc.)
 - Referencias cinéfilas, literarias, musicales y plásticas
- Importancia del vestuario, objetos y decorados en la puesta en escena que sobresale por la elegancia
- Protagonismo de la música y de la letra de las canciones

Para comprender mejor el cine de Almodóvar podemos señalar dos vertientes:

A. Personajes:

- Tipos marginados por el sufrimiento, el desamor o la enfermedad
- Voluntad, libertad y placer del deseo: rebelión frente a los convencionalismos sociales
- Las mujeres están más definidas que los hombres; son más fuertes, solidarias y

- capaces de la amistad o el amor
- Identidades sexuales heterodoxas y comportamientos heterodoxos

B. Temas:

- Carencias afectivas, soledad e incomunicación
- Búsqueda de placer sexual desde la libertad de comportamientos
- Drogas legales (medicamentos) e ilegales
- Religión como estética y como ideología prohibicionista
- Televisión y publicidad (mentiras sociales)
- El mundo rural como paraíso buscado

Las películas seleccionadas (*Volver* y *Dolor y Gloria*) se caracterizaban por la dirección de fotografía del director José Luis Alcaine. De Alcaine destacamos cómo domina las técnicas de iluminación para dotar de realismo las escenas cinematográficas. Parte de una buena luz natural que le permita crear diferentes efectos. Este director es conocido en nuestro país por ser el pionero en utilizar los tubos fluorescentes como iluminación principal.

Alcaine mantiene que para conseguir el efecto de un tiempo pasado basta con difuminar los colores y resaltarles la saturación. Mientras que si se busca el efecto de futuro la clave está en usar gamas de colores estridentes y saturados. Aunque domina todos los planos, su favorito es el primer plano. En todas las películas en las que ha participado José Luis Alcaine los rostros cobran relevancia entre todo lo que los rodea.

Fueron seleccionadas cinco escenas de estas películas y con ello se realizaron cinco esquemas de luz detallando la composición de la fotografía para que cualquier persona sin ninguna noción sobre el campo audiovisual lo pudiera entender sin problema.

ESCENA I.

- Descripción:

La primera escena corresponde a la película “*Volver*”. En ella se aprecia como las dos hermanas y su madre están preparando la comida. Al fondo a la derecha se visualiza a una de las hermanas de espaldas mientras remueve algo que está puesto al fuego.

En la parte izquierda de la escena, se distingue a la otra hermana cortando algún ingrediente con su cuerpo posicionado frente al visor de la cámara. Mientras la madre se encuentra a su lado rebozando filetes de carne.

No se reconoce claramente la cara de la madre pues se encuentra de perfil charlando con una de sus hijas. También en la parte derecha se posiciona una mesa de madera donde tienen dispuestos todos los ingredientes y utensilios necesarios para la comida que están preparando.

- Aspectos técnicos:

La resolución cromática da lugar a la centralidad compositiva que se define en colores vivos mostrando ingredientes alimentarios y utensilios de una cocina tradicional, en la que sobresalen la variedad de colores de los distintos alimentos y las indumentarias de las actrices, representando una escena familiar en el lugar donde realmente se tratan los asuntos familiares, la cocina, los fogones. Cocinando y resolviendo conflictos con mandiles y entre sartenes. Tales elementos producen gran atracción y fuerza emocional, además del impactante colorido que te evade a los aromas a hierbas y comidas tradicionales.

*Figura 1. Fotograma del film “Volver “en el min. 1:46:49 . Fuente:
<https://www.netflix.com/browse>*

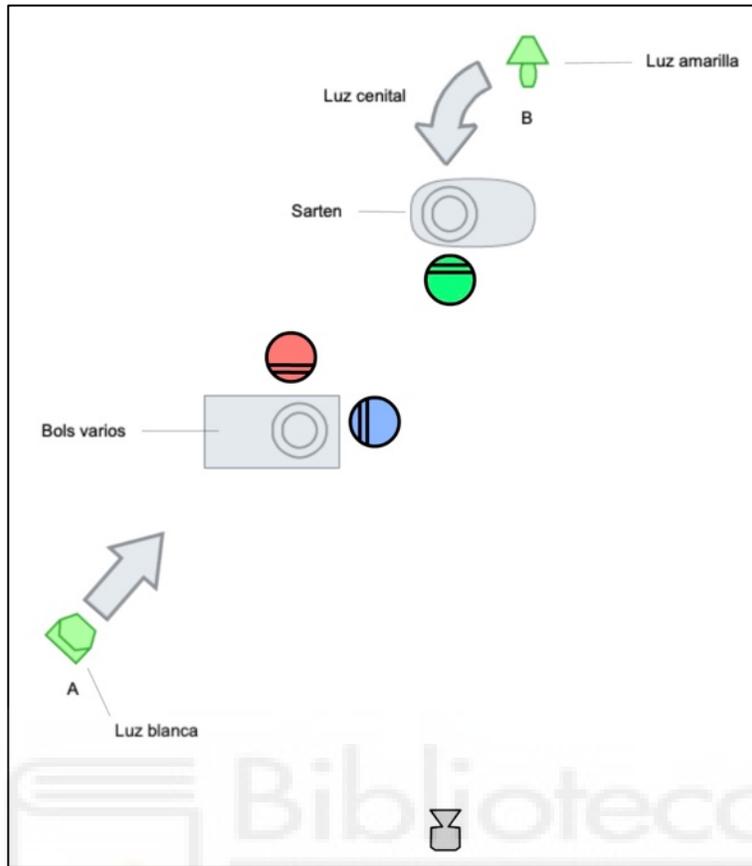

Figura 2. Esquema de luz de figura 1 . Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación Shot Designer

El esquema de luz de esta primera escena se compone por dos puntos de luz artificial, ya que, transcurre en un lugar de interior. El primer punto de luz se encuentra en la esquina inferior izquierda, dirigido a la mesa con los ingredientes, la luz de este foco se trata de una luz dura, blanca. Este foco se encuentra a la altura de la cadera de los personajes.

El segundo punto de luz se halla en la esquina superior derecha, se trata de una luz cálida, amarilla y cenital (colocada encima de la hermana del fondo).

Con ayuda de diferentes símbolos, se sitúan los principales artículos observables en la escena.

La cámara está centrada de manera que divide en dos el esquema, a la izquierda quedan la hermana y la madre en la mesa, y en la parte derecha encontramos a la otra hermana. Cabe destacar la importancia de colocar la cámara a tal distancia que de una sensación de profundidad.

ESCENA II.

- Descripción:

La segunda escena también corresponde a la película “Volver”. Se percibe que esta escena transcurre en un salón de una casa antigua, donde el personaje, en este caso la madre, se encuentra sentada en un sillón en la parte derecha de la escena. En cuanto a la expresión en su rostro, se muestra su preocupación o miedo ante algo. Ocupando el resto de la imagen hay una mesa con una piel de plátano, mandos de la televisión y una lámpara. En la parte izquierda hay un televisor sobre un mueble. Al fondo se encuentra una ventana cerrada con cortinas blancas.

- Aspectos técnicos:

El esquema de luz de esta segunda escena está compuesto nuevamente por dos puntos de luz artificial y se desarrolla en un salón de casa. El primer punto de luz es visible para el espectador puesto que forma parte del atrezzo de la escena; una lámpara cuya luz, es amarilla y cálida. Sin embargo, no cumple con su objetivo; iluminar detalladamente la cara del personaje, por lo tanto, se establece un segundo punto de luz direccionado hacia el personaje de manera perpendicular, fuera de la visión del espectador. Este segundo foco, tiene una luz dura y blanca.

*Figura 3. Fotograma del film “Volver “en el min. 1:52:06. Fuente:
<https://www.netflix.com/browse>*

Figura 4. . Esquema de luz de figura 3. Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación Shot Designer

Gracias a la colocación de los símbolos que aparecen en el esquema, se conoce con exactitud la disposición del mobiliario.

Para terminar, la cámara se encuentra nuevamente centrada en la parte inferior del plano.

ESCENA III

- Descripción:

De nuevo ante una escena de la película “Volver”. Se trata de una charla entre dos vecinas, las cuales se conocen de toda la vida. Se han encontrado en la entrada de una casa antigua. Los dos personajes se encuentran cara a cara y tras ellas un mueble de madera y un plato blanco.

- Aspectos técnicos:

Empleo de colores oscuros al amparo de la luz cegadora, dando lugar a sensaciones encontradas de frescor y alegría con otras de tristeza y preocupación.

El esquema de luz está compuesto por dos puntos de luz artificiales. La escena se desarrolla en un espacio interior. Gracias a la colocación de los personajes se crea tal ilusión óptica con la que el espectador piensa que están hablando una frente a otra. Sin embargo, para que ambos rostros estén iluminados, una debe estar más próxima a la cámara que otra.

Figura 5. Fotograma del film “Volver” en el min. 1:50:17. Fuente: <https://www.netflix.com/browse>

UNIVERSITAS Miguel Hernández

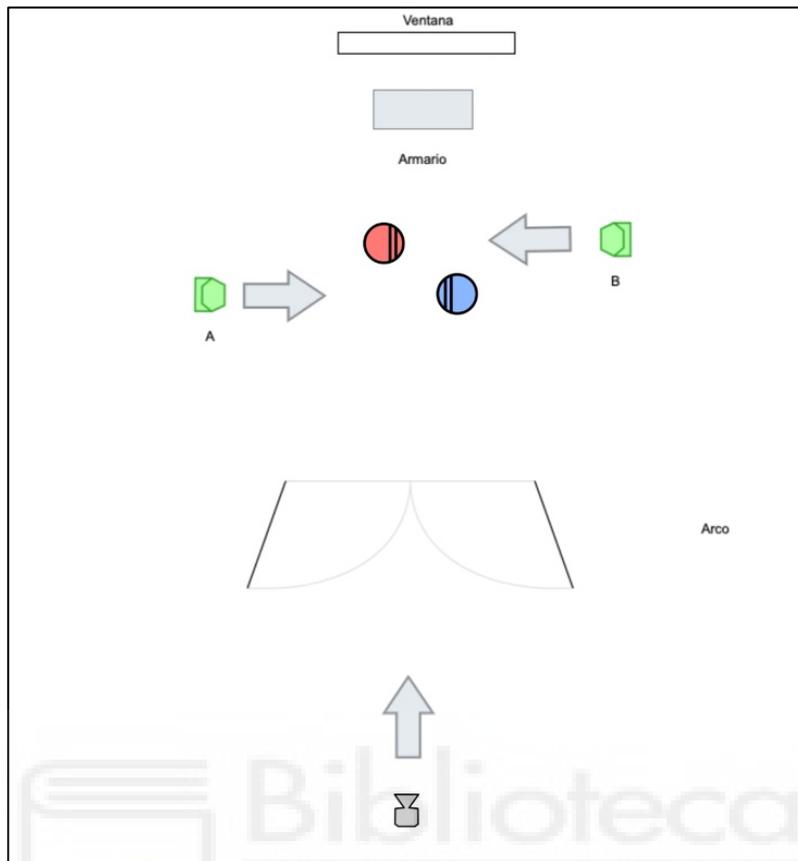

Figura 6. Esquema de luz de figura 5. Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación Shot Designer

Los puntos de luz, uno a cada lado de la escena, iluminan ambos rostros.

Son de una luz dura y blanca. Están situados a la altura de la cabeza de cada uno de los personajes. Centrado en el fondo se disponen los símbolos que serán el mueble y el plato en la escena. La cámara está situada en el centro a mucha distancia para conseguir la ilusión óptica que se necesita.

ESCENA IV

- Descripción:

La escena cuarta es de la película “Dolor y Gloria”. En ella aparecen una madre y su hijo, que es el personaje principal recordando los momentos que pasó junto a su madre durante su infancia. La madre y el niño se encuentran en el centro de la escena sentados en un banco mientras que ella se disponía a cortar un trozo de pan, el pequeño se come un bocadillo preparado por su madre. A destacar la expresión de preocupación por el devenir de la familia en el rostro de la madre. La madre está apoyada en una cesta de mimbre

abierta y esta, a su vez, reposa sobre varias bolsas de tela apiladas.

Figura 7. Fotograma del film “Dolor y Gloria “en el min. 18:26. Fuente: <https://www.netflix.com/browse>

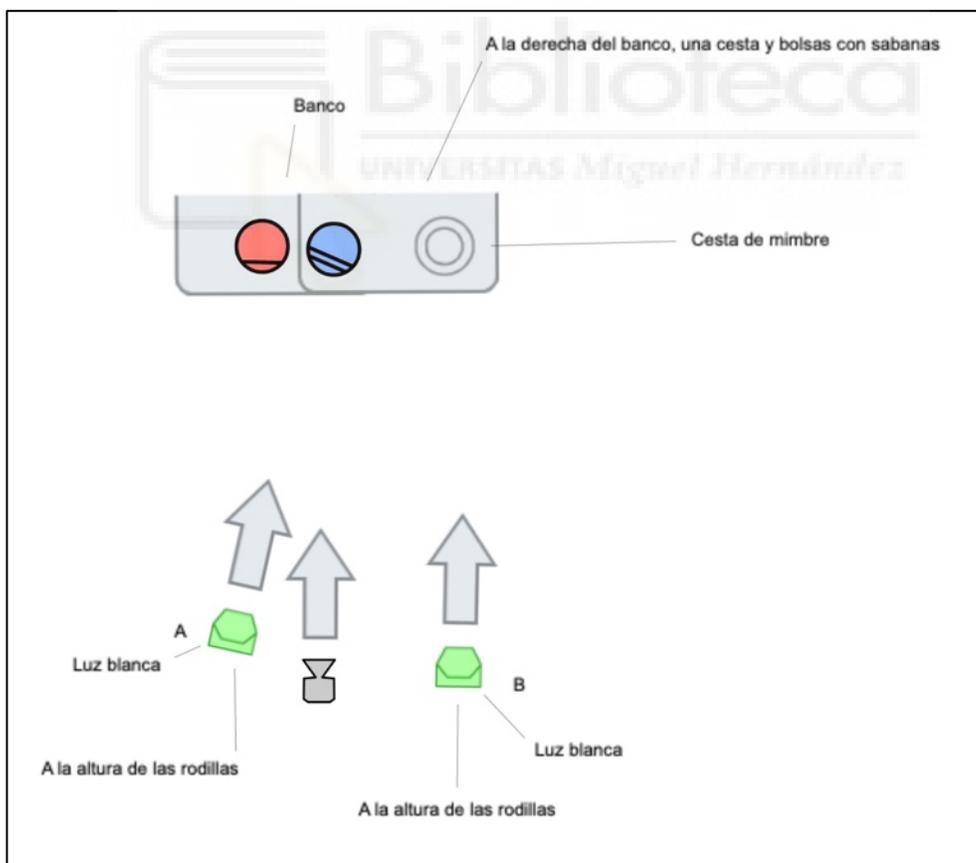

Figura 8. Esquema de luz de la figura 7. Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación Shot Designer

- Aspectos técnicos:

La imagen, está cromáticamente realizada en vivos colores que alterna los matices en tonos cálidos de la gama de los marrones, rojizos, amarillos y tierras, que nos trasladan a un pueblo manchego o extremeño en época estival.

Este esquema de luz se compone por dos puntos de luz, caracterizado por estar posicionados a la altura de las rodillas de los personajes, posee una luz artificial que es blanca y dura. Sin embargo, esta escena se desarrolla en el exterior.

El punto de luz situado mas a la derecha, se centra en los objetos situados a la diestra del banco. Mientras que el segundo punto de luz, situado a la izquierda, ilumina a los personajes de manera diagonal. La cámara está situada de tal manera que la figura de la madre queda en el centro de la escena.

ESCENA V

- Descripción:

La quinta y última escena pertenece también a la película “Dolor y gloria”.

Esta escena se desarrolla en una casa cueva, en ella el niño de la anterior fotografía merienda junto a su abuela. La abuela esta sentada a la derecha enfrente de su nieto. Los dos están apoyados en una mesa donde vemos tres vasos de zumo de naranja y un plato con magdalenas.

Figura 9. Fotograma del film “Dolor y Gloria “en el min. 50:33. Fuente: <https://www.netflix.com/browse>

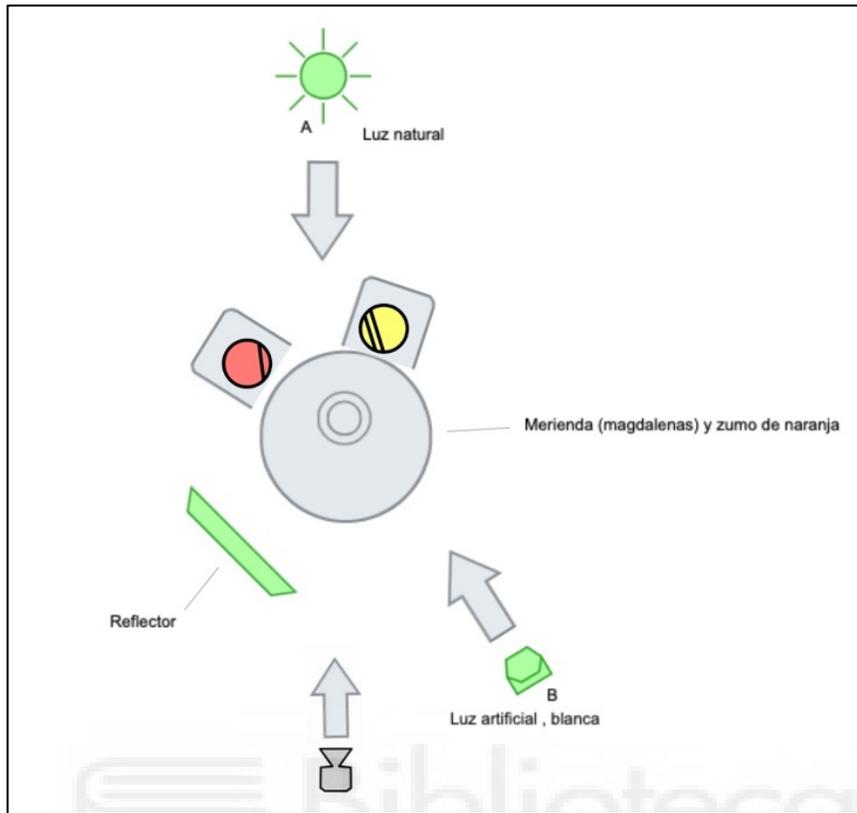

Figura 10. Esquema de luz de la figura 9. Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación Shot Designer

- Aspectos técnicos:

La percepción de los blancos sobre negro posibilita una clara definición del contenido icónico de la imagen, que aporta el recuerdo de una España lejana en el tiempo aunque no tanto en la memoria del director y que rememora sus recuerdos infantiles.

El esquema de luz de esta escena está compuesto por dos puntos de luz, por un lado, una luz natural, calidad y suave, que ilumina desde la parte superior trasera de la escena y rebota en un reflector situado frente a los dos personajes. En parte derecha está colocado el segundo punto de luz artificial, cuya luz es dura y blanca, iluminando los objetos de la mesa y la cara de los personajes.

Finalmente, la cámara está centrada y próxima a los personajes.

Antes de realizar las sesiones fotográficas, se diseñó un cronograma para tener una idea aproximada de cómo iba avanzando el proyecto y que se llegase a tiempo a las entregas del trabajo.

CRONOGRAMA																
	MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
	8-14	15-21	22-28	29-4	5-11	12-18	19-25	26-2	3-9	10-16	17-23	24-30	31-6	7-13	14-20	21-27
Investigación previa	X	X														
Visualización de películas	X	X	X													
Elección de escenas			X	X												
Localizaciones					X	X	X									
Elenco						X	X									
Atrezo							X	X								
Sesiones										X	X	X				
Post- Producción													X			
Redactar la memoria														X		
Entrega del trabajo														X	X	

Tabla 1. Cronograma del proyecto. Fuente: elaboración propia

ESPACIO ESCÉNICO

A la hora de decidir donde se iban a realizar las fotografías, se estudió detenidamente los lugares de los que se disponían con el fin de encontrar el mayor número de similitudes con las escenas de las películas. Un dato importante a tener en cuenta para hacer la selección fue la luz; es decir si la escena se realizaba en exterior (con luz natural) o en interior (con luz artificial).

- La primera escena fue recreada en la cocina de un domicilio familiar, de esta manera, se observan las diferencias entre una cocina actual y una de esa época. Aunque distintas en el mobiliario, la situación es totalmente habitual en cualquier familia actual. La cocina, centro neurálgico en cualquier domicilio, donde se traspasa del avituallamiento de los miembros de la familia a la resolución de problemas cotidianos.
- La escena dos fue recreadas en el salón de la casa antigua, que era de un estilo similar a la de la escena de la película. La casa elegida era prácticamente de la misma época y con un mobiliario similar.

- Para la tercera escena se recurrió a una casa con grandes espacios. Difícil resultó esta empresa, ya que encontrar una localización parecida se solventó tras una ardua búsqueda.
- La cuarta escena se desarrolló el patio tradicional, ya que el fondo era el mas parecido a la pared de la escena original. Para conseguir el efecto de luz, se invirtió mucho tiempo. Especial agradecimiento a los actores que pacientemente durante horas soportaron todo tipo de posibles soluciones para conseguir la iluminación que se buscaba, hasta que el ocaso proporcionó la iluminación deseada.
- Finalmente, la quinta escena se realizó en el patio de una casa antigua.

En cuanto a quién iba a aparecer en las escenas, se optó por hablar con diferentes miembros de la familia y con conocidos cercanos, de esta manera los actores que aparecieran en las fotografías tuvieran la misma relación familiar que los personajes de la película.

Tras una difícil selección del elenco de personas que iban a aparecer en el trabajo final , hubo que comprar el atrezzo necesario: los objetos o comida que aparecían en las diferentes escenas ;por ejemplo: chocolate, pan, cestas de mimbre, ropa, banco, magdalenas, telas, manteles, etc.

MATERIAL TÉCNICO

El material que se utilizó en las diferentes sesiones fue el siguiente:

- Una cámara CANON 1200d EOS
- Un objetivo macro EFS 18-55 mm
- Dos focos ESDDI PS040
- Un reflector de luz de 60 cm
- Un trípode

4.2.PRODUCCIÓN :

Esta fase del proyecto se centró en la realización de las fotografías cuyo objetivo fue la recreación de las escenas de las diferentes películas nombradas anteriormente.

Hubo que realizar algún cambio en la disposición de los focos (posicionados en los esquemas de luz) y de los actores por problemas de espacio. Ya que no se disponía de las replicas exactas de los escenarios que aparecían en las películas.

Se tuvieron que solucionar varios imprevistos cambiando la fecha de alguna sesión debido a la indisposición de algún actor. Afortunadamente, se pudo resolver el problema.

Se puede observar algunas imágenes para ilustrar esta fase de producción de lo que hay detrás de cada fotografía.

Figura 11. Making off de la figura 5 .

Figura 12. Making off de la figura 3.

Figura 13. Making off de la figura 7

Figura 14. Making off de la figura 1

Figura 15. Making off de la figura 9

4.3.POST- PRODUCCIÓN

Como último paso, se realizó una tediosa selección de las fotos tomadas durante las sesiones y se compararon con los resultados que se pretendía obtener. Para ello se realizó un simple retoque digital con ayuda del programa Adobe Photoshop.

5. RESULTADOS:

A lo largo de este proyecto se ha estudiado la importancia de la luz y los colores a la hora de dar significado a las imágenes.

La luz es un elemento fundamental en la composición, debido a su capacidad para determinar el significado de una imagen y expresar emociones. Por otro lado, el color proporciona mayor adecuación de la imagen a la realidad o todo lo contrario, pues gracias a los colores se plasma el mundo tal y como es, o se aleja totalmente de la realidad.

Gracias a la luz artificial se consigue al alcance de la mano el poder controlar a nuestro antojo la intensidad, dirección, calidad y color de esta. Mediante el uso del color se puede centrar la atención del espectador, favorecer el ritmo de narración, y expresar con más fuerza ciertos momentos.

En ambas películas elegidas predominan los colores primarios, usados con gran primor en secuencias muy bien planificadas e iluminadas. Estos conducen inmediatamente la vista hacia la parte de la escena donde se encuentran presentes.

Tras realizar los diferentes esquemas de luz de las escenas, cabe destacar su gran utilidad a la hora de realizar las fotografías ya que han sido de vital importancia. Aun así, a causa de la falta de espacio en las localizaciones se han tenido que reorganizar varios esquemas. Otro factor adverso que surgió fue que en las fotografías exteriores fueron necesarios focos auxiliares debido a que la luz natural, el punto de luz principal, era insuficiente.

En cuanto a la experiencia con los modelos, al no ser actores profesionales hubo que hablar con ellos previamente para ponerlos en contexto. Para que no se sintieran incómodos frente a una cámara, la mejor solución ha sido hablarles constantemente de manera que se les olvidase que estaban siendo fotografiados, la charla distendida uno de nuestros grandes aliados, sin duda. Aun no siendo profesionales, se pudieron conseguir los objetivos deseados.

Al centrarnos primero en buscar y elegir las localizaciones mas parecidas a las de la película, la luz de estas quedó en segundo plano. Gracias a todo lo aprendido durante este proyecto, se han podido situar correctamente los puntos de luz y usar otras técnicas para solucionar los diferentes problemas referidos a la iluminación que han ido surgiendo.

Finalmente en el proceso de postproducción se han potenciado mínimamente tanto la iluminación como los colores y de esta manera hacer que se vea aún mas definido el resultado final.

A continuación, podemos ver el resultado final del proyecto:

Figura 16. Escena I – Recreación figura 1.

Figura 17. Escena II- Recreación figura 3

Figura 18. Escena III- Recreación figura 5

Figura 19. Escena IV- Recreación figura 7

Figura 20. Escena V – Recreación figura 9

6. CONCLUSIONES:

- Comunicación versus imágenes.

Cualquier composición en estas imágenes busca la más alta eficacia comunicativa, lo que implica impactar visualmente al público y se elabora por medio de una combinación estudiada de los elementos visuales con los que se ha elegido trabajar, de entre los que destacan entre otras estas imágenes fotográficas, poseyendo el más alto valor visual, ya que la mera modificación de un elemento afecta a otro. Todos los elementos en cada imagen están ubicados en un lugar concienzudo con el fin de mantener un perfecto equilibrio en el panorama general; Alcaine así valora las distintas configuraciones para conseguir el protagonismo buscado en cada escena.

De esta manera, después del estudio de cada una de las fotografías de Alcaine, intentamos seguir el mismo patrón y recrear las situaciones, emociones y sensaciones que cada uno de los fotogramas exponían. Nos resultó difícil desde el principio, ya que no contábamos con la mayoría de los recursos que el maestro fotógrafo tenía a su disposición, y por demás, sin su extraordinaria experiencia y profesionalidad. Aún así, luchamos en todo momento en la recreación lo más exhaustiva posible, dentro de nuestras capacidades

- Dirección de fotografía como pilar base audiovisual.

La dirección de fotografía, como se ha mencionado anteriormente, es uno de los pilares fundamentales en los que se basa la realización de un proyecto audiovisual. Un trabajo insuficiente en este sentido puede dar al traste con guiones notables que pueden desembocar en una calidad cinematográfica deficiente.

En nuestro caso, se propuso un plan de luz y actuación guiándose en todo momento por su Tutor en el proyecto, visualizando además de releendo artículos tanto de las películas de Almodóvar como sobre las muchas anotaciones fotográficas realizadas por Alcaine, intentando retener cada detalle para plasmarlo en las imágenes que se muestran en este TFG.

- Iluminación y color. Clave del éxito.

Para conseguir unos buenos resultados en cuanto a la dirección de fotografía se refiere, es muy necesario tener conocimiento sobre el uso y el significado de la iluminación y el color, una buena percepción de la profundidad y tener soluciones para cualquier imprevisto que pueda surgir.

Los colores fueron desde el primer momento motivo de búsqueda, encontrar el mismo colorido en el atrezzo y que la cámara captara todas las tonalidades originales fue motivo de recorrer tiendas, bazares y mercadillos locales. Mas tarde llegó la cuestión de la iluminación. No fue sencillo. Descubrir que la cámara no recogía la luz tal como se esperaba, aún poniendo filtros, pantallas, focos... después de todo, en ocasiones tuvimos que esperar a que amaneciese o anocheciese, para la toma final. Tan simple fue, tras mil pruebas.

Como conclusión y después de este trabajo descubrí definir estos aspectos y planificar un buen trabajo de iluminación facilitará en gran medida los resultados finales de una producción audiovisual.

Durante la realización de este proyecto, aunque han surgido algunos inconvenientes todos han sido solucionados de la mejor manera posible. Se cambiaron esquemas de luz incorrectos, tras revisión del Tutor, espacios y localizaciones, pantallas y focos fundidos, cambio de modelos que en el último momento tuvieron que ser sustituidos, horas de espera, y problemas con la maquetación, y consiguientes formatos formales que se requieren en un trabajo de estas características.

En conclusión, llevar a cabo este trabajo ha sido todo un reto, puesto que contrariamente a lo que en un principio parecía un trabajo totalmente práctico, ha resultado tener detrás muchas horas de estudio y aprendizaje. Sin embargo, los resultados han merecido la pena.

Finalizar con las palabras que Enrique Rodríguez Marchante dedica a nuestro cineasta más laureado:

“Almodóvar es para el cine español lo que la lámpara a Aladino y el cine español es para Almodóvar las mil y una noches. Ninguno de los dos sobreviviría sin el otro; son luminaria y refugio, perla y caparazón.” (Enrique Rodríguez Marchante. ABC, 30 de junio de 2005).

7. BIBLIOGRAFÍA :

- Libros:

- ALEMANY, L. "Solo acepto trabajos que sean un diálogo con otros creadores". *El País*, 2005, nº abril, pp.19
- ALLISON, A. *Un laberinto español. Las películas de Pedro Almodóvar*. Madrid: Ocho y medio, Libros de Cine, 2003.
- HOLGUÍN, A. *Pedro Almodóvar*. Londres: Penguin, 2006.
- IGLESIA, J.C. *Ángeles de neón. Fin de siglo en Madrid* (1981-2003) Madrid: Ed. Espasa-Calpe, 2003.
- LÓPEZ GARCÍA, J.L. *De Almodóvar a Amenábar: El nuevo cine español*, Madrid: Ediciones, 2005.
- NAVARRETE, L. *La historia contemporánea de España a través del cine español*. Madrid: Síntesis, 2009

- Artículos digitales:

- ANÓNIMO (2021) *Jose Luis Alcaine fotógrafo de películas*. Cines.com Recuperado de:
<https://cines.com/fotografia/jose-luis-alcaine>
- ANÓNIMO(2019) *Dolor y Gloria, grande Almodóvar*. Abstractoms.
- ANÓNIMO(2021) *La importancia de las madres en el cine de Almodóvar*. Lifestyle.
- ANÓNIMO(2019) *La riqueza visual del cine de Pedro Almodóvar*. Entrevista con el cineasta.
22:30CET
- LOPEZ, S.(2006, 29 de Marzo) *Volver*. Aceprensa. Recuperado de:
<https://www.aceprensa.com/resenas-cine-series/volver/>
- SÁNCHEZ NORIEGA, J.L. (2019). *El cine de Pedro Almodovar*. Recuperado de:
<https://eprints.ucm.es/id/eprint/50482/1/El%20cine%20de%20Pedro%20Almodo%CC%81var2.pdf>
- REVIRIEGO, C.(2011, Julio) *Jose Luis Alcaine*. El Cultural. Recuperado de:
https://elcultural.com/Jose-Luis-Alcaine_19_julio_2011

SALVÀ, N.(2017, agosto) *Jose Luis Alcaine, el arte de escupir la luz*. Elperiodico.

Recuperado de:

<https://www.elperiodico.com/es/ocio-ycultura/20170813/entrevista-jose-luis-alcaine-festival-locarno-6222191>

- Páginas Webs:

Los directores de fotografía más importantes de España (2020, 25 de Febrero). Quatre Films.

Recuperado de: <https://quatrefilms.com/2020/02/25/los-directores-de-fotografia-mas-importantes-de-espana/>

Los mejores directores de fotografía: Jose Luis Alcaine(2020, 7 de Abril) Treintaycinco mm.

Recuperado de: <https://35mm.es/mejores-directores-fotografia-jose-luis-alcaine/>

Pedro Almodóvar (2020) Wikipedia. Recuperado de :

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Almod%C3%B3var

Pedro Almodóvar: su estilo de cine, biografía y filmografía.(2020)Historia del Cine.es.

Recuperado de: <https://historiadelcine.es/directores-cine/pedro-almodovar/>

Director de fotografía: qué hace y cómo llegar a serlo. (2019) Aprendercine.com. Recuperado

de: <https://aprendercine.com/que-hace-un-director-de-fotografia/>

La estética cinematográfica: luz y color.(2019) Centro de Comunicación y Pedagogía.

Recuperado de:<http://www.centrocp.com/la-estetica-cinematografica-luz-color/>

Jose Luis Alcaine(2019) Wikipedia. Recuperado de:

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Alcaine

El director de fotografía: el elemento clave de un rodaje. (2016,6 de Diciembre) WE

FOTOGRAFÍA. Recuperado de:

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

Jose Luis Alcaine (2007) Sensa Cine Mexico. Recuperado de:

<https://www.sensacine.com.mx/actores/actor-43391/biografia/>

- Estudios, Investigaciones y Tesis Doctorales:

CASTILLO MARTÍNEZ DE OLCOZ, I.J (2006). *El sentido de la luz. Ideas, mitos y evolución de las artes y los espectáculos de luz hasta el cine.*

ITURBE TOLOSA, ANDONI (2015). *Cine y Televisión: construcciones televisivas en el universo filmico español.*

SAAVEDRA LLAMAS, MARTA (2012). La estrategia de comunicación en el cine de Pedro Almodóvar.

TABUENCA BENGOA, MARÍA (2020). El 'Leit Motiv' de la estética de Pedro Almodóvar

