

**Cromo-filia: Historia(s)
del color en el cine**

Cromo-filia: Historia(s) del color en el cine

Laura Cortés-Selva
Emilio Roselló Tormo

Cromo-filia: Historia(s) del color en el cine

Primera edición: 2021

ISBN: 9788418392788

ISBN eBook: 9788418392221

Depósito Legal: SE 690-2021

Coordinadores:

Laura Cortés-Selva

Emilio Roselló Tormo

© del texto:

Laura Cortés-Selva

Emilio Roselló-Tormo

Barbara Flueckiger

Sarah Street

Laura González Díez

Roberto Gelado-Marcos

José María Sesé-Alegre

Josep Gustems Carnicer

Diego Calderón-Garrido

Adrien Faure Carvallo

Alba Montoya Rubio

Andoni Iturbe Tolosa

Rafael Suárez Gómez

Jordi Bransuela

© de la imagen de cubierta:

Fotograma de la película *Der schweigende Stern* (GDR 1960, Kurt Maetzig)

Credit: DEFA Foundation. Photograph of the Agfacolor Safety Print by Josephine Diecke,

SNSF project Film Colors. Technologies, Cultures, Institutions for Timeline

of Historical Film Colors: <https://filmcolors.org/>.

Gracias a Dr. Barbara Flueckiger

© de esta edición:

Editorial Aula Magna, 2021. McGraw-Hill Interamericana de España S.L.

editorialaulamagna.com

info@editorialaulamagna.com

Impreso en España – Printed in Spain

Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a info@editorialaulamagna.com si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

*A mis hijas Valentina y Claudia,
por enseñarme tanto.*

Índice

El color en el cine: De dónde venimos y dónde queremos llegar.	13
<i>Laura Cortés-Selva</i>	
A Digital Humanities Approach to Film Colors.	23
<i>Barbara Flueckiger</i>	
1. Methodology: Stylistic Analysis and Digital Humanities	25
2. Database-Driven Aesthetics and Narrative Analysis	28
3. Development and Application of a Computer-Assisted Tool for Analyzing Colors	32
4. Semiautomatic Color Analysis and Visual Representation of Results	35
5. Integration and Critical Discussion of Results	43
From the margins to the mainstream? The Eastmancolor Revolution and challenging the realist canon in British Cinema	53
<i>Sarah Street, Keith M. Johnston, Paul Frith and Carolyn Rickards</i>	
1. Introduction	53
2. Colour in Social Realism	56
3. Hammer and Beyond.	59
4. <i>Carry On</i> . . . in Colour	62
5. Historical Film and the Colour Bio-pic	64
6. Conclusion	67

El color como elemento anticipatorio y de refuerzo emocional en el cine: el caso de <i>La la land</i> - <i>La ciudad de las estrellas</i>	71
<i>Roberto Gelado Marcos y Laura González-Díez</i>	
1. Introducción.	72
2. Objetivos y metodología	74
3. Análisis.	78
4. Conclusiones	96
Algunas reflexiones sobre el empleo del color en el cine.	
El caso de la trilogía de Kieslowski	103
<i>José María Sesé Alegría</i>	
1. El Blanco y negro.	104
2. Los colores y la psicología.	105
3. Disposición del color.	107
4. Sorpresas con el color	109
5. La Trilogía de los colores.	111
La politonalidad y la estabilización del color en <i>Una mujer fantástica</i>.	133
<i>Andoni Iturbe Tolosa</i>	
1. Introducción: el resurgir del nuevo cine chileno.	134
2. Metodología y objetivos para analizar el color	136
3. Discusión y resultados: los colores son un testimonio de la necesidad de adaptación y estabilización del personaje principal	139
4. Una mujer fantástica: hacia una experiencia «politonal, multiexperiencial y multiemocional».	144
5. Conclusión	145
Música y color en el cine.	149
<i>Josep Gustems Carnicer, Diego Calderón Garrido, Adrien Faure Carvallo y Alba Montoya Rubio</i>	
1. Introducción.	150
2. Un poco de historia.	150
3. Imagen y modos de escucha	152

4. La multimodalidad: entre la imagen y el sonido	154
5. A la búsqueda de un método de análisis: El análisis multimodal	156
6. Las posibilidades expresivas de la posproducción de audio: más allá del sonido de las cosas	158
7. Cine y animación: el uso del color en las canciones de Disney . .	162
8. A modo de conclusión	165
Captación del color: del fotoquímico al formato digital . . .	169
<i>Rafael Suárez-Gómez</i>	
1. Introducción	170
2. Método	171
3. Resultados	171
4. Conclusiones. Captar el color: la importancia del creador	188
El colorista y la dirección de fotografía: una relación imprescindible	193
<i>Jordi Bransuela-Esquius</i>	
Sobre los autores	203

El color en el cine: De dónde venimos y dónde queremos llegar

Laura Cortés-Selva

Desde los primeros experimentos sobre la descomposición de la luz en colores del físico Isaac Newton, el estudio del color ha sido una materia que ha interesado a distintas disciplinas tan aparentemente dispares como la Física, las Bellas Artes o la Comunicación. En el ámbito que nos incumbe —el cinematográfico— el color es uno de los elementos narrativos más complejos y difíciles de abordar debido a su naturaleza multidimensional. No obstante, es indudable que constituye un medio de expresión de gran relevancia que, no solo aporta significado a la narración principal, sino que es capaz de contar su propio relato independiente y de provocar determinadas sensaciones estéticas como bien ha demostrado la Historia del Arte. La investigación en torno al color en el cine aglutina diferentes perspectivas que incluyen la producción cinematográfica, la historia, la tecnología, la estética, así como la conservación y restauración del mismo en los soportes en los que viene dado. Desde el punto de vista de la producción, el color forma parte de la paleta expresiva del director o directora del filme; es

un elemento técnico-expresivo de la fotografía cinematográfica; se revela a través de las superficies y texturas de los decorados, en las telas del vestuario y en el maquillaje de los protagonistas; finalmente, vuelve a estar presente en la paleta del color en la postproducción. Directores de cine como Rouben Mamoulian, Akira Kurosawa, Douglas Sirk, Alfred Hitchcock, Todd Haynes, Wes Anderson, Carlos Saura, Víctor Erice o Pedro Almodóvar, entre otros, han entendido la capacidad expresiva del color y la han utilizado en sus películas de forma notable. También existen creadores que teorizan sobre el color como S. M. Eisenstein (1998) o las del director de fotografía Vittorio Storaro (2001, 2002 y 2003), que elabora su propia teoría inspirada en la de Johann Wolfgang von Goethe, y trata de aplicarla en algunas de sus obras desde *The conformist* (Bernardo Bertolucci, 1970) *The last emperor* (Bernardo Bertolucci, 1987). Otro caso interesante es el de la utilización del color por parte de la directora de fotografía Johanna Heer, en filmes como *Subway riders* (Amos Poe, 1981), *Kutya éji dala* (Gábor Bódy, 1983), *Decoder* (Muscha, 1984) y *Zuckerbaby* (Percy Adlon, 1985).

Goethe (1992) comienza a teorizar sobre los posibles significados del color y vincula las categorías sensibles-morales del color con el estatus social, añadiéndole una carga ideológica. La teoría del color de Goethe influye poderosamente en la configuración del color del pueblo alemán (Heller, 2004), demostrando que colores y sentimientos no se combinan de manera accidental, sino que se debe a experiencias universales profundamente enraizadas desde la infancia, en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento. Otras obras analizan el color desde la percepción visual (Arnheim, 2002, 1986a, 1986b), o desde la estética (Aumont, 1994), la mayoría del grueso de la investigación se centra en los aspectos relacionados con la tecnología. De modo específico, en el terreno internacional, Ryan (1977) y Coe (1978) reflexionan sobre los inicios del cine en color o, de modo más reciente, Hanssen (2006) rescata la prehistoria de los procesos colorimétricos. Otros investigadores siguen esta tradición como Neale (1985); Haines (1993); Higgins (2007), e incluso lo relacionan

con la estilística cinematográfica como Salt (2006, 1992), Bordwell (1997 y 2006) y Bordwell, Staiger y Thompson (1985).

Desde hace una década se detecta un renacer del estudio y la reflexión en torno al color en el cine que quisiéramos seguir aviando. Este interés queda reflejado en obras como la de Dalle Vacche, & Price (2006), que ofrece diferentes perspectivas desde las que analizar el color: la tecnología, el estilo visual, la teoría del color, el creador como teórico y la metodología de análisis. Por su parte, Everett (2007) trata de aglutinar desde los inicios del desarrollo del cine en color hasta su tratamiento digital. En una línea similar, Misek (2010) ofrece un panorama histórico sobre la evolución del color, sus cambiantes aplicaciones y significados, desde los fotogramas pintados a mano hasta las tendencias más actuales en la manipulación digital del color. Centrada eminentemente en la producción británica, *Color and the moving image: History, Theory, Aesthetics, Archive* (Brown, Street, & Watkins, 2013) es una obra que aglutina diferentes perspectivas del color, ofreciendo una obra muy completa que abarca desde planteamientos teóricos hasta aspectos archivísticos. Finalmente, Barbara Flueckiger (2015, 2016) y su grupo de investigación de la Universidad de Zúrich ha desarrollado el proyecto *Timeline of Historical Film Colors* que incluye una base de datos sobre la evolución histórica de cada uno de los procesos vinculados con el desarrollo del color en el cine (Flueckiger et. al., 2017; Flueckiger et. al., 2020; Flueckiger & Halter, 2020).

En España, las investigaciones seminales sobre el color se las debemos a Ramón y Cajal (2007) con su obra sobre la fotografía de los colores, que se publican inicialmente en el año 1912, y que desgraciadamente pasó desapercibida durante la época. De mediados del siglo pasado son las obras de corte técnico como las de López-García (1943) y Fernández-Encinas (1949), o el trabajo de divulgación de Pérez-Dolz (1954), todas ellas mencionadas en Guarner y Otero (1962), que trata de reunir diferentes debates en torno al color en el cine, con aportaciones nacionales e internacionales y con un apartado (pp. 145-194) relativo a la experiencia del color en España.

No obstante, esta obra adolece de un acercamiento más riguroso que justifique algunos de sus resultados. Minguet Batllori (2009 y 2010) analiza el legado de Segundo de Chomón, pionero español en el desarrollo de una de las técnicas de coloreado del material sensible más antiguas, desarrollada junto a Pathé. Guiralt-Gomar (2014) analiza uno de los procesos más antiguos del color en el cine, el Kodachrome de dos emulsiones. Por su parte, Llinás (1989) coordina una obra focalizada en el trabajo de los directores de fotografía del cine español, que dedica parte de sus capítulos al análisis del color en la cinematografía española. Aunque ya mencionada en la obra de Guarner, Llinás centra uno de sus capítulos en uno de los hallazgos técnico-expresivos más interesantes y hasta la tesis de (Herrero-Herruzuelo, 2016) poco explorados: el cinefotocolor, creado por Daniel Aragonés y empleado en varias producciones españolas desde finales de los años cuarenta y mediados de los cincuenta del siglo xx.

Otros autores centran sus investigaciones en el análisis de la obra de directores de cine españoles como Pedro Almodóvar (Sánchez-Alarcón, 2008), o en directores extranjeros como Kieslowki (Lazkano-Arrillaga, 2014). En el ámbito de la estilística cinematográfica destaca la obra de Cortés-Selva (2018) centrada en analizar el color en su función estilística en filmes internacionales. Para ello, (Cortés-Selva y Carmona-Martínez, 2014b y 2014c) plantean una metodología de análisis de color y la aplican a la obra conjunta del director Mike Leigh y el director de fotografía Dick Pope. Entre los últimos hallazgos en ámbito de la investigación se encuentra la tesis doctoral de Sopesens (2017), en la que reflexiona sobre la función estética del color en el cine.

Este volumen nace con la idea de aglutinar diferentes perspectivas del estudio del color, desde los proyectos de investigación más relevantes del ámbito europeo, sin olvidar la investigación nacional en la que hemos seleccionado aportaciones de diferentes Universidades españolas centradas en el análisis del color, la tecnología y la perspectiva de los creadores audiovisuales. El volumen está dividido en tres partes, la primera ofrece las aportaciones del equipo de

investigación de la doctora Barbara Flückiger, (*A Digital Humanities approach to film colors*), en el que nos detalla los métodos desarrollados en el proyecto de investigación sobre la historia del color en el cine, desde la técnica, la estética y el análisis colorimétrico. El segundo capítulo de esta parte está firmado por Sarah Street y su equipo de investigación de la Universidad de Bristol (*From the margins to the mainstream? The Eastmancolor Revolution and challenging the realist canon in British Cinema*), detalla las implicaciones de la introducción del Eastmancolor en la década de los cincuenta del siglo pasado, en el conocido como canon realista británico.

La segunda parte del libro se centra en el análisis del color en el cine, con aportaciones como la de Roberto Gelado-Marcos y Laura González-Díez de la Universidad CEU-Cardenal Herrera) centrado en el análisis del color como elemento anticipatorio y de refuerzo emocional en la película *La ciudad de las estrellas (La, la land)* (Damien Chazelle, 2016). José María Sesé-Alegría, de la Universidad de Murcia realiza un análisis desde el punto de vista estético de la trilogía del color de Krzysztof Kieslowski, *Azul, Rojo y Blanco* (1993-1994) y Andoni Iturbe Tolosa de la Universidad del País Vasco ofrece una reflexión acerca de la función politonal del color en la película *Una mujer fantástica* (Sebastián Lelio, 2017). El vínculo entre el color y la música es lo que nos desvela la aportación de José Gustems-Carnicer, Diego Calderón-Garrido, Adrien Faure Carvallo y Alba Montoya-Rubio de la Universidad de Barcelona. La tercera parte la dedicamos al ámbito de la tecnología en el que Rafael Suárez-Gómez (Tecnocampus Cataluña) nos relata el desarrollo tecnológico de la captación del color desde el fotoquímico al formato digital. No hemos querido olvidar el relevante papel de los creadores audiovisuales entrevistando a Jordi Bransuela-Esquius, director de fotografía, colorista y director del Máster de Dirección de fotografía de la ESCAC que nos detalla cuál es la función del colorista, una figura que ha estado presente desde los inicios del desarrollo del color en el cine a través de la figura del etalonador y que se ha transformado con la introducción de la tec-

nología digital, para convertirse en lo que hoy en día conocemos como colorista.

Referencias bibliográficas

- Arnheim, Rudolph (2002). *Arte y percepción visual: psicología del ojo creador*. Madrid, Alianza editorial.
- Arnheim, Rudolph (1986a). *El cine como arte*. Barcelona: Paidós.
- Arnheim, Rudolph (1986b). *El pensamiento visual*. Barcelona: Paidós.
- Aumont, Jacques (1994). *Introduction à la couleur: des discours aux images*. Paris: Colin.
- Bordwell, David (2006). *The way Hollywood tells it: Story and Style in modern movies*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press.
- Bordwell, David; Staiger, Janet y Thompson, Kristin (1985). *El cine clásico de Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*. Barcelona: Paidós.
- Bordwell, David (1997). *On the history of film style*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Brown, Simon; Street, Sarah y Watkins Liz (2013). *Color and the Moving Image. History, Theory, Aesthetics, Archive*. Routledge: AFI Film Readers.
- Caparrós-Lera, José María (2007). *Historia del cine español*. Madrid: T&b Editores.
- Coe, Brian (1978). *Colour Photograph. The first hundred years 1840-1940*. London: Ash, & Grant.
- Cortés-Selva, Laura (2018). *Comunicación visual. Fotografía cinematográfica avanzada*. Barcelona: UOC.
- Cortés-Selva, Laura y Carmona-Martínez, María Mercedes (2014b). Quantitative methodology for the analysis of colour and its meaning: an application to Career girls. *XCOAX 2014. Computers, communication, aesthetics and X*, pp. 185-195.
- Cortés-Selva, Laura y Carmona-Martínez, María Mercedes (2014c). Propuesta metodológica para el análisis del estilo visual de los filmes: Un

- acercamiento empírico, *Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014*, pp. 817-834.
- Dalle Vacche, Angela, & Price, Brian (2006). *Color: the film reader*. NY, NW: Routledge.
- Eisenstein, S.M. (1998). Del color en el cine. En Romaguera i Ramio, Joaquim y Alsina Thevenet, Homero (eds.). *Textos y manifiestos del cine*. Madrid: Cátedra. pp. 496-506.
- Everett, Wendy (2007). *Questions of colour in cinema: From painbrush to pixel*. Bern: Peter Lang.
- Guarner, José Luis y Otero, José María (1962). *La nueva frontera del color*. Madrid: Rialp.
- Guiralt-Gomar, Carmen (2014). El two-color kodachrome y su inserción en *The light in the dark* (Clarence Brown, 1922): primera y única exhibición pública del proceso experimental de color en un largometraje comercial. *Fotocinema*, nº 9, pp. 84-117.
- Fernández-Encinas, José-Luis (1949). *Técnica del cine en color*. Madrid: Patronato de Publicaciones de la Escuela Especial de Ingenieros Industriales.
- Flueckiger, Barbara (2015). Color Analysis for the Digital Restoration of *Das Cabinet des Dr. Caligari*. *The Moving Image*, 15(1): 22-43.
- Flueckiger, Barbara (2016). Color and Subjectivity in Film. In Reinerth, M.S. & Thon, J. N. (Eds.) *Subjectivity across Media: Interdisciplinary and Trans-medial Perspectives*, 145-161. New York: Routledge.
- Flueckiger, Barbara; Evirgen, Noyan; Paredes, Enrique G; Ballester-Ripoll, Rafael & Pajarola, Renato (2017). *Deep Learning Tools for Foreground-Aware Analysis of Film Colors*. In: Digital Humanities Conference, Montreal, 7 August 2017 - 11 August. doi: <https://doi.org/10.5167/uzh-153333>.
- Flückiger, Barbara; Hielscher, Eva & Wietlisbach, Nadine (eds.),(2020). *Color mania: the material of color in photography and film*. Zürich: Lars Müller.
- Flueckiger, Barbara & Halter, Gaudenz (2020). Methods and Advanced Tools for the Analysis of Film Colors in Digital Humanities. *Digital Humanities Quarterly*, 14,4, Special Issue Digital Humanities&Film Studies. *Analyzing the Modalities of Moving Images*. <https://doi.org/10.5167/uzh-197994>

- Goethe, Johann W. V. (1992). *Teoría de los colores*. Madrid: Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.
- Gubern, Roman (1995). *Historia del cine español*. Madrid: Cátedra.
- Haines, Richard (1993). *Technicolor Movies: The history of dye transfer printing*. Jefferson: N. C.; McFarland, & Co.
- Hanssen, Eirik (2006). *Early Discourses on Colour and Cinema: Origins, Functions, Meanings*. Tesis publicada por la Universidad de Estocolmo (Stockholm University).
- Heller, Eva (2004). *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Herrero-Herrezuelo, Miguel Ángel. (2016). *El cinefotocolor*. Tesis defendida en la Universidad Carlos III de Madrid. Acceso: <http://hdl.handle.net/10016/23354>
- Higgins, Scott (2007). *Harnessing the Technicolor rainbow: Color design in the 1930s*. Texas: University of Texas Press.
- Lazkano-Arrillaga, Iñaki (2014). El valor expresivo del color en el cine de Kieslowski e Idziak, Sesión no numerada, *Revista de letras y ficción audiovisual*, N° 4: 94-121).
- Llinás, Francisco (1989). *Directores de fotografía del cine español*. Madrid: Filmoteca Española.
- López-García, Victoriano. (1943). *Técnica del cine sonoro, en color y en relieve*. Madrid: Afrodisio Aguado.
- Méndez-Leite, Fernando (1965). *Historia del cine español. Vol. I, II*. Madrid: Rialp.
- Minguet Batllori, Joan Manuel (2009a). Segundo de Chomón and the fascination for colour. *Film History: An International Journal*, 21 (1), pp. 94-10.
- Minguet Batllori, Joan Manuel (2009b). Segundo de Chomón and the early years of cinema: a revisionist perspective. *Catalan Journal of Communication, & Cultural Studies* 1 (1), pp. 119-133.
- Misek, Richard (2010). *Chromatic Cinema: a history of screen color*. Oxford (UK): Wiley-Blackwell.
- Neale, Steve (1985). *Cinema and technology: image, sound, colour*. Indiana: Indiana University Press.

- Pérez-Dolz Riba, Francisco (1954). *Teoría de los colores*. Barcelona: Sucesor de E. Meseguer.
- Ramón y Cajal, Santiago (2007). *Fotografía de los colores. Bases científicas y reglas prácticas*. Zaragoza: Las tres hermanas.
- Ryan, R.T. (1977). *A history of Motion Picture Color Technology*. London: Focal Press.
- Salt, Barry (2006). *Moving into pictures*. London: Starword.
- Salt, Barry (1992). *Film style and technology: History, & Analysis*. London: Starword.
- Sánchez-Alarcón, María Inmaculada. 2008. El color del deseo que todo los transforma: claves cinematográficas y matrices culturales en el cine de Pedro Almodóvar, *Palabra Clave*, vol. 11 nº 2, pp. 327-342.
- Sopesens, Julia (2017). *La función estética del color en el cine: una aproximación teórica - práctica*. Tesis defendida en la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza.
- Stara, Daniela (2009). To color or not to color: That is the question! Introducción a la restauración cinematográfica del color, *Documentación de las Ciencias de la Información*, vol. 32, pp. 285-298.
- Storaro, Vittorio (2001). *Storaro: Writing with light vol. 1. The light*. Mondadori/Electa-Aurea-Academy of Images.
- Storaro, Vittorio (2002). *Storaro: Writing with light vol. 2. Colours*. Mondadori/Electa-Aurea-Academy of Images.
- Storaro, Vittorio (2003). *Storaro: Writing with light vol. 3. The elements*. Mondadori/Electa-Aurea-Academy of Images.