

24

Fecha de presentación: agosto, 2017
Fecha de aceptación: noviembre, 2017
Fecha de publicación: diciembre, 2017

EMOCIÓN

Y COLOR EN LAS PELÍCULAS ECUATORIANAS ENTRE 2013 Y 2014

EMOTION AND COLOR IN ECUADORIAN FILMS BETWEEN 2013 AND 2014

MSc. Carlos Francisco Apolo Morán¹

E-mail: carlosapolo198@hotmail.com

MSc. Carlos Esteban Morán Panchana²

E-mail: esteban_moranp@hotmail.com

¹ Universidad de Guayaquil. República del Ecuador.

² Universidad de las Artes. Guayaquil. República del Ecuador.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Apolo Morán, C. F., & Morán Panchana, C. E. (2017). Emoción y color en las películas ecuatorianas entre 2013 y 2014. *Universidad y Sociedad*, 9(5), 181-188. Recuperado de <http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus>

RESUMEN

La siguiente investigación nace con la finalidad de analizar las películas ecuatorianas exhibidas entre el 2013 y el 2014 para determinar si el manejo del color en ellas logró el impacto deseado en el espectador. Con el objetivo de contar con el material audiovisual más actualizado se pretendió en una primera instancia la utilización de películas estrenadas en el 2015 y 2016, pues algunas de ellas se seguían exhibiendo en festivales a nivel mundial. Al final, con toda la investigación realizada se procedió a hacer un material audiovisual, se trabajó con los lineamientos del mejor uso del color con la finalidad de poner en práctica los elementos aprendidos.

Palabras clave: Películas ecuatorianas, material audiovisual, colorización, largometrajes.

ABSTRACT

The following research was born with the purpose of analyzing the Ecuadorian films exhibited between 2013 and 2014 to determine if the color management in them achieved the desired impact on the viewer. In order to have the most up-to-date audio-visual material, it was firstly intended to use films released in 2015 and 2016; however, some of them currently continued to be exhibited at festivals worldwide. At the end and with all the research done, we proceeded to make an audiovisual material, working with the guidelines of the best use of color, in order to put into practice the elements learned.

Keywords: Ecuadorian films, audiovisual material, colorization, feature films.

El mundo del cine en su evolución notó que al utilizar esta rueda y jugar con sus colores en cada escena logra crear un impacto en los espectadores. En una entrevista realizada al director y escritor español Elio Quiroga se le preguntó sobre la importancia del color en el cine, a lo que respondió:

Es muy importante, ya que puede transmitir emociones, ideas e incluso colaborar en la narrativa de una película. El color es de una importancia vital, tanto en el diseño de los decorados como en el de la iluminación, el vestuario o el maquillaje de los actores. Todo ello colabora a la historia y al uso del color en ella. (Quiroga, 2017)

Un primer ejemplo es una de sus piezas audiovisuales más aclamadas La hora fría. La base de la mayor parte de la colorización de las escenas se realizó con los tonos fríos, para crear en la mente del espectador la sensación de tristeza, pesar y encierro.

Sobre la paleta de los colores utilizados en la película Quiroga (2017) expresó: *Depende del caso. Es algo a trabajar desde el momento del trabajo en el guion, y yo suelo tomar notas al respecto, buscar referencias, etcétera, constantemente, hasta que una paleta va surgiendo de todo ello. Es un trabajo muy creativo y a la vez muy importante para el resultado final. Por eso precisamente hay que dedicarle tiempo, y luego contrastarlo con los demás creativos del proyecto.*

A lo largo de la evolución del cine se atribuye a la cinematografía colores con los cuales los cineastas sienten que lograrán crear las sensaciones que desean. Para analizar estas atribuciones de la colorimetría se exponen algunos ejemplos: los tonos fríos han pasado a formar parte de géneros de terror, drama y ciencia ficción; los cálidos en casos de comedia y romance.

Figura 3. Muerte de Pablo, escena extraída de la película La hora fría – 2006.

La película La hora fría demuestra el interés del uso de los colores para crear el entorno adecuado, logra que el espectador sienta que la historia es cierta y se conecte con las emociones que viven los personajes. Es un largometraje que se categorizó en el género del terror por el uso

excesivo de tonos fríos como los azules en sus escenas, sin embargo se visualiza que la colorimetría adquiere un segundo color importante que comienza a llamar la atención del espectador.

Figura 4. Los invisibles atacan, escena extraída de la película La hora fría – 2006.

Comienza el uso de tonos verdes asociados a la ciencia ficción, es un nuevo mensaje para el espectador. La audiencia se involucra con los personajes a lo largo de 93 minutos, el largometraje que inició como una película de terror hace una fusión de géneros y deja satisfecho al público.

Figura 5. Escena final, extraída de la película La hora fría – 2006.

Otro ejemplo de esta manipulación mental es la película de Stanley Kubrick, The Shining de 1980. Al hacer un análisis de su evolución en el aspecto del color se observa al inicio escenas cargadas de colores cálidos, para denotar los sentimientos de los participantes y aportar a la historia. Se expresa una fuerte referencia a la teoría de Plutchik en la escena de la entrevista, se demuestra cómo utilizan mayor gama de colores cálidos asociados a la alegría para demostrar el interés del personaje en los temas relacionados al trabajo que le ofrecen, son pocos tonos fríos.

Figura 6. La entrevista, escena extraída de la película The Shining – 1980.

En los 144 minutos, el espectador es testigo de la evolución de la colorización de la película mientras la trama se desenvuelve y los personajes demuestran distintas emociones, a través del color se logra que los espectadores sientan el mismo peso emocional, pasa primero por colores cálidos optimistas, para después comenzar a enfriarlos, intenta demostrar el cambio emocional del personaje principal, se aumentan los rojos para demostrar enojo, cómo se vuelve parte de los entornos y por último, se manipulan estos para al llegar a las imágenes finales con los tonos descoloridos, con un alto grado de rojos y verdes.

Figura 7. Escenas extraídas de la película The Shining – 1980.

El romance y comedia

En el caso de estas películas hay gran cantidad de tonos cálidos, esto se hace con la finalidad de que el espectador se sienta a gusto con las imágenes que está viendo, se intenta atraer a la persona con la historia para crear una identificación emocional, uno de los mayores exponentes es el largometraje *The Notebook*, el diseño de producción, vestuario y colorización logra crear de manera eficaz esa sensación de alegría y amor.

En las tramas de romance, cuando se desarrolla la historia y se llega al punto del clímax, parece que los protagonistas no podrán solucionar los problemas, entonces se enfrían los tonos para crear el sentimiento de tristeza o alejamiento de los involucrados en la escena, esto es un método eficaz para crear esta idea en el espectador.

Figura 8. Escena de amor, extraída de la película *The Notebook* – 2004.

Esta tendencia del manejo del color demuestra que la teoría del psicólogo Robert Plutchik todavía es aplicada en los largometrajes para crear o aportar a la historia un sentimiento con el cual la persona se sienta identificada, desde los años 80 del siglo XX hasta la actualidad el manejo del color, como método de transmisión de emociones, sigue siendo de suma importancia para los cineastas clásicos y contemporáneos.

En el año 2000 la psicóloga y socióloga alemana Eva Heller publica el libro *Wie Farben auf Gefühl und Verstand wirken.*, traducido al español en el 2004 como *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*; hace un análisis de los colores, la relación de ellos con los sentimientos, demuestra cómo no se combinan de manera accidental, pues sus asociaciones no son meras cuestiones de gusto, sino experiencias del pensamiento. Este libro constituye una herramienta para aquellas personas que trabajan con colores: artistas, terapeutas, diseñadores gráficos e industriales, diseñadores de interiores, en la moda, publicidad, el cine, entre otros.

Figura 9. Cambio de colorimetría, escenas extraídas de la película *The Notebook* – 2004.

La autora expresa: “Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso, cada color puede producir muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. Un mismo color actúa en cada ocasión de manera diferente. El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, inoportuno o noble.” (Heller, 2004, p. 17)

Como idea principal de su estudio consulta a 2000 personas acerca de los colores favoritos, su asociación a los distintos sentimientos y a cuáles reaccionan mejor los

hombres y las mujeres. El rojo en un mismo tono puede actuar de manera diferente, en una escena de romance puede dar la sensación de pasión o lujuria, en una escena de terror crearía la idea de ira y enojo.

En la escena de la fiesta el uso de color rojo en el vestido de la actriz, se da con la intención de mostrar esa sensualidad y lujuria, muestra este tono como muy pasional.

Figura 10. Escena de la fiesta, extraída de la película Seeds of Yesterday – 2015.

En la película del director coreano Chan-Wook Park, el rojo de los ojos es un factor de suma importancia en la trama, representa el alma atormentada del personaje y su búsqueda de venganza hacia la persona que le causó daño, el resto de la imagen tiene carga de tonos fríos para dar la sensación de tristeza de la historia, el rojo en un mínimo grado causa un impacto fuerte en el espectador, resalta sobre el resto de tonos.

Figura 11. Venganza escena extraída de la película Lady Vengeance – 2005.

Heller en su estudio descubrió que el azul es uno de los colores más fáciles de combinar, solo un mínimo porcentaje de los encuestados dijeron que era su tono favorito.

- El azul es el color que cuenta con más adeptos. Es el favorito del 46% hombres y del 44% de las mujeres. (Heller, 2004, p. 23)
- Azul, el color preferido. El color de la simpatía, la armonía y la fidelidad, pese a ser frío y distante. El color femenino y color de las virtudes espirituales. (Heller, 2004, p. 20)
- El amarillo es el color del optimismo, pero también el del enojo, la mentira y la envidia. Es el color de la

iluminación, del entendimiento, pero también el de los despreciables y los traidores. (Heller, 2004, p. 85)

En el 2015 la película de Disney y Pixar Inside Out, proporciona un ejemplo de los colores otorgados a los sentimientos, bien utilizados los tonos pueden crear mensajes eficaces. Aquí el azul es utilizado para el sentimiento de tristeza y aunque el personaje muestra un semblante decaído logra que el espectador sienta cariño por él, lo considere parte de la trama.

Figura 12. Las emociones reunidas, escena extraída de la película Inside Out – 2015.

En la película Inside Out es eficaz para la transmisión del mensaje de la felicidad de personaje, en el ritmo de la trama siempre se denota mucha energía, esa fuerza que generan los tonos cálidos y que aportan interés al espectador además de simpatía. Aquí los buenos recuerdos son retratados con esferas relucientes de un amarillo encendido, almacenadas en el subconsciente de la persona, son las generadoras de las emociones más bellas.

Se evidencia como contraparte al amarillo, color de enojo en la película de 2003 Kill Bill, de Quentin Tarantino, este tono es utilizado como la esencia del largometraje, Uma Thurman, personaje principal de la obra, siempre está vestida de amarillo, color emblemático, para demostrar ese sentimiento que desarrolla la trama a lo largo de los 247 minutos de metraje.

Figura 13. Batalla, escena extraída de la película Kill Bill – 2003.

Otro ejemplo se evidencia en la película *Giallo* (Amarillo) de 2009, del director italiano Darío Argento. Los personajes se ven envueltos en misteriosas desapariciones de hermosas mujeres, las cuales son secuestradas, torturadas y asesinadas por un hombre con un problema físico que causa que su piel tenga una coloración amarillenta. En las escenas se observa tendencia al uso de los tonos ocres (amarillos, cafés, naranjas, cremas).

Figura 14. Tortura, escena extraída de la película *Giallo* – 2009.

Eva Heller logra un análisis de los colores y los gustos de los espectadores, determina los que generan mayor atracción y cómo los mismos colores pueden proporcionar distintas emociones según el uso que se les dé. *“Si bien los colores y la luz guardan entre sí relaciones exactísimas, tanto aquellos como esta pertenecen en un todo a la naturaleza; pues a través de ellos la Naturaleza quiere manifestarse particularmente al sentido de la vista”* (Goethe, 1810, p. 11)

Las combinaciones como por ejemplo el azul y naranja son utilizadas en la mayoría de los géneros, son colores opuestos en el círculo cromático, al juntarse dan a la imagen una mejor estética y la hacen visualmente más llamativa.

Psicología del color

La Escuela de Arte Superior de Disseny o Escola D'Arte I Superior de Disseny De Vic en su artículo, *Psicología del color* aseguran que se asocian los distintos colores acorde a las emociones. Por lo tanto, a los colores cálidos como el rojo y el amarillo, se asocian con el sol, el fuego y el calor; los azules, verdes o violetas se los identifica con la humedad, frescura, profundidad. Estos colores pueden parecer fríos o cálidos, según su tonalidad.

Cada color tiene significado en el subconsciente, a él se le atribuye toda una serie de virtudes y valores que tienden a ir de la mano de la cultura. Por ejemplo, mientras para la mayor parte de las personas el tono negro es utilizado como signo de luto, en China el color utilizado en este tipo situaciones es el blanco, asociado con la pureza. Cada color tiene una capacidad de expresión, aporta un significado a la persona que lo percibe y provoca una

emoción, una reacción positiva o adversa, dependiendo del caso.

Las sensaciones y emociones que provocan los colores desde el punto de vista de la cultura occidental, pueden ejercer una emoción doble, es decir, pueden conllevar tanto sensaciones positivas como negativas.

- El amarillo: color de la luz y del oro. Se relaciona con la riqueza y la abundancia, con la acción y el poder. Tiene lecturas negativas como la envidia, la ira y la traición, y puede dar lugar a irritabilidad en presencia excesiva del mismo.
- El naranja: simboliza entusiasmo y acción. Se relaciona con la lujuria y la sensualidad, como con lo divino, pues representa también la exaltación.
- El rojo: color más vigoroso; demuestra alegría y fiesta. En lo negativo se le relaciona con la destrucción, la crueldad y la violencia.
- El azul: color del espacio, de la lejanía y del infinito. Es un color que parece alejarse, y simboliza ideas de tranquilidad, afecto, frío e inteligencia.
- El verde: color de la naturaleza y de la humanidad. Representa esperanza y el equilibrio emocional. En lo negativo, como el veneno, lo demoníaco, y también es el de los celos.
- El violeta: se identifica con la pasión, tiene que ver con ideas acerca del sufrimiento y la muerte, con la tristeza y la penitencia. En su variante púrpura se le relaciona con la realeza y la dignidad, la melancolía y la delicadeza.
- El marrón: color masculino, severo, confortable que da la impresión de gravedad y equilibrio. Es el color realista, tal vez porque es el color de la tierra que se pisa.
- El blanco: generalmente tiene lecturas positivas como la pureza, la limpieza, la paz y la virtud.
- El negro: lo contrario al blanco, representa las tinieblas, ceguera, muerte y luto, aunque también simboliza elegancia.

Las emociones en blanco y negro

En el cambio de era y la evolución el cine deja de lado el trabajo de los largometrajes a blanco y negro y se ingresa al uso del color como parte vital de la narrativa de las películas, los neutros también son capaces de generar emociones en el espectador.

Si consideramos las emociones exclusivamente como motivaciones, concluiremos que son fuerzas que nos impulsan y arrastran. Dominados por la totalidad de nuestras emociones, en un determinado momento, actuamos o no actuamos. Nuestra forma de experimentar

el mundo complica las cosas, pero, en última instancia, todas las emociones se reducen a una serie de decisiones singulares, en las que cada una exige obrar o no obrar, el blanco o el negro del sí o del no. (De Sousa, 2011, p. 159-160)

En el 2007 el director, productor y guionista Frank Darabont realiza su tercera adaptación de una obra del escritor norteamericano Stephen King, la cual inicialmente se pensó en rodar en blanco y negro. Esta versión fue primero descartada por Bob Weinstein, fundador de Dimension Films, ya que pensaba que no sería llamativa para los espectadores, luego se incluye en la versión en DVD y Blu-ray de la película, lo que generó un sinnúmero de fans. Esta versión conserva, al igual que la de color, el mismo interés llamativo y narrativo, tan solo en instantes, se vuelve más perturbadora en el uso de los claros oscuros.

Figura 15. Buscaremos ayuda, escena extraída de la película *The Mist* – 2007.

Para el 2011, el primer episodio de la serie de *The Walking Dead*, también del director Frank Darabont es realizado en versión blanco y negro para la edición especial del Blu-ray de la primera temporada, un año después de su primera transmisión.

En la era del color y los efectos se ha creado una nueva tendencia de realizar ediciones en blanco y negro, para el 2011 la película *El artista* se rodaba completamente en blanco y negro como tributo al cine antiguo, fue nominada a muchos premios entre esos a diez Oscars, gana cinco de ellos incluido el de Mejor Película del Año.

Figura 16. Escena extraída de la película *The Artist* – 2011.

Esta tendencia de realizar las películas en color y en blanco y negro ha ganado fuerza en los últimos años, la película de 2015 *Mad Max: Fury Road*, en el 2016 lanzó un

Blu-ray, Edición Especial que incluyó las dos versiones del film. En agosto de 2016 el canal de youtube WatchMojo.com, hace un análisis de las películas que al pasar de sus colores súper saturados y vivos al blanco y negro, sus imágenes llegan a ser más llamativas.

En el listado se incluían: *Nightcrawler* (2014) película del director y guionista Dan Gilroy; *The Ring* (2002) de Gore Verbinski; *The Host* (2006) del director coreano Joon-ho Bong; *The Omen* (1976) de Richard Donner; *The Fly* (1986) de David Cronenberg. Son largometrajes con impactantes escenas en blanco y negro.

El color o el blanco y negro como elemento narrativo de una escena, ayudan al espectador a involucrarse mejor con las emociones que viven los personajes, crea un acercamiento con la historia y le da fuerza a la imagen. Esto es aplicable a todas las artes, el conocimiento del mejor manejo de las tonalidades, de los colores opuestos y de los colores complementarios ayuda a la elaboración de materiales más llamativos en todos los campos.

Se eligieron dos películas del período: *El facilitador* (2013) y *Sexy montaña* (2014), dichas películas representan en un 100% la colorización de todas las películas expuestas en el 2013 – 2014, se seleccionan dos escenas de dichas películas para verificar si el color aplicado en ellas logran las reacciones deseadas en los espectadores.

Una vez expuestas las escenas se pudo apreciar a través del uso de la Cámara de Gesell las emociones y reacciones que los espectadores experimentaban mientras observaban las escenas, se aplicó una encuesta y se demuestra que las escenas expuestas causaron el efecto deseado en las personas involucradas en el estudio.

CONCLUSIONES

Los géneros más utilizados en el Ecuador en el período 2013 - 2014 son el drama y la comedia. La colorización de los largometrajes de drama utiliza los tonos fríos, o tonos cálidos muy pálidos para crear la sensación de tristeza y transmitir dicha información al espectador. Los tonos cálidos prevalecen sobre el resto de colores en las películas del género de comedia.

Las escenas seleccionadas resultaron atractivas para los encuestados, evidencia que el manejo del color en las películas ecuatorianas ha sido el adecuado y ha aportado a la narrativa de la historia. El Ecuador en materia de colorización ha dado pasos, al hacer cine toma en consideración los aspectos de la narrativa de las escenas, tienen una visión clara de los mensajes a transmitir y cómo hacerlo de una manera más eficaz.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Argento, D. (Dirección). (2009). *Giallo* [Película]. **Italia: 20th-century.**
- Arregui, V. (Dirección). (2013). *El facilitador* [Película]. Ecuador: Coproducción Ecuador-Chile; Otra cosa Producciones / Tambke Filmes LTDA
- Cassavetes, N. (Dirección). (2004). *The Notebook* [Película]. Estados Unidos: New Line Cinema.
- Chan-wook, P. (Dirección). (2005). *Lady Vengeance* [Película]. Corea del Sur.
- De Sousa, R. (2011). *Emotional Truth*. Canadá: Oxford University Press.
- Darabont, F. (Dirección). (2007). *The Mist* [Película]. Estados Unidos: Dimension Films-Darkwoods Productions.
- Darabont, F. (Dirección). (2011). *The Walking Dead* [Serie de televisión]. Estados Unidos:
- Docter, P., Del Carmen, R. (Dirección). (2015). *Inside Out* [Película]. Estados Unidos: Pixar Animation Studios-Walt Disney Pictures.
- Goethe. (1810). Teoría de los colores. Londres: John Murray.
- Hazanavicius, M. (Dirección). (2011). *The Artist* [Película]. Francia-Bélgica: La Petite Reine, ARP Sélection.
- Heller, E. (2004). *Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.L.
- Kandinsky. (1911). *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Ku, S. (Dirección). (2015). *Seeds of Yesterday* [Película]. Canadá: A+E Studios.
- Kubrick, S. (Dirección). (1980). *The Shining* [Película]. Estados Unidos-Reino Unido: The Producer Circle Company-Peregrine Productions. Hawk Films.
- María Cuevas, J. M. (2006). *Introducción al color*. Madrid: Ediciones Akal.
- Miller, G. (Dirección). (2016). *Mad Max: Fury Road* [Película]. Australia: Kennedy Miller Mitchell-Village Roadshow Pictures.
- Quiroga, E. (Dirección). (2006). *La hora fría* [Película]. España: Eclipse Producciones- Cinematográficas SL.
- Rivera, A. P. (Dirección). (2014). *Sexy montañita* [Película]. Ecuador: FilmArte.
- Sanz, J. C. (2009). *Lenguaje del color*. Madrid: Akal.
- Tarantino, Q. (Dirección). (2003). *Kill Bill* [Película]. Estados Unidos: Miramax.