

ESCENARIOS DEL HABITAR EN EL CINE

PRESENTADO POR:
JUAN JOSÉ GONZÁLEZ HURTADO

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
MEDELLÍN

2018

ESCENARIOS DEL HABITAR EN EL CINE

**PRESENTADO POR :
JUAN JOSÉ GONZÁLEZ HURTADO**

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE ARQUITECTO

**ASESOR:
MARIA ISABEL GONZÁLEZ GAVIRIA
ARQUITECTA**

**UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
MEDELLÍN**

2018

23/05/2018

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ HURTADO

“DECLARO QUE ESTA TESIS (O TRABAJO DE GRADO) NO HA SIDO PRESENTADA PARA OPTAR A UN TÍTULO, YA SEA EN IGUAL FORMA O CON VARIACIONES, EN ESTA O CUALQUIER OTRA UNIVERSIDAD” ART 82 RÉGIMEN DISCENTE DE FORMACIÓN AVANZADA.

FIRMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan José González Hurtado', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

INTRODUCCIÓN -----

1. La arquitectura doméstica, composición escenográfica en el cine (Capítulo Conceptual) -----

1.1 Lo técnico en la creación del espacio -----	9
1.2 El espacio escenográfico -----	11
1.3 El personaje -----	12
1.4 Síntesis -----	14

2. Lo real-lo actuado (Capítulo contextual) -----

2.1 Aspecto histórico caso 1 The apartment -----	17
2.2 Aspecto histórico caso 2 Taxi Driver -----	18
2.3 Aspecto histórico caso 3 Leon the professional -----	19
2.4 Aspecto histórico caso 4 Trainspotting -----	20
2.5 Línea de tiempo -----	21
2.6 Síntesis -----	22

3. Etapa práctica -----

3.1 Diseño metodológico -----	24
3.2 Análisis caso 1 The apartment -----	30
3.3 Análisis caso 2 Taxi Driver -----	35
3.4 Análisis caso 3 Leon the professional -----	40
3.5 Análisis caso 4 Trainspotting -----	47
3.6 Síntesis -----	53

4. Síntesis ----- 54

Bibliografía ----- 56

Listado bibliográfico de imágenes ----- 57

INTRODUCCIÓN

Por medio de este trabajo se expondrá el desarrollo de la idea de una composición del espacio escenográfico en la construcción de una producción cinematográfica. Surgiendo en la presente investigación un tema a abordar, **los escenarios del habitar en el cine**. Entendiendo como escenografía “Estudios de los espacios y elementos que los conforman, que se encuentran en el escenario o en el campo cinematográfico y televisivo”¹. Este tema tiende a enfocarse dentro de la arquitectura doméstica, orientado en el ámbito del cine, donde el habitar es un factor importante dentro de la investigación. El habitar como “el fin que persigue todo construir”², demostrando como por medio de ese espacio escenográfico, se desarrollan temas como gustos, personalidades, dinámicas, entre otros. Identificando unas disciplinas en las que se ubica el tema tales como, la arquitectura, cinematografía, artes visuales y la cultura.

Teniendo el personaje como el habitante para el cual se proyecta una vivienda, y que tipo de personas son las que habitan en estas, surge la inquietud de partida para realizar la investigación: mirar la conformación espacial de la vivienda como espacio escenográfico y poder observar los diversos modos de vida que pueden llegar a darse dentro de esta. Buscando los cambios espaciales desde la propuesta escenográfica (dirección de arte), que representa la vivienda en las películas estudiadas. Así mismo se requiere analizar como el personaje (grupo familiar) y la escenografía (espacio doméstico), se complementan, para destacar el desarrollo de las transformaciones en el tiempo de estos elementos Dando que “El montaje crea una realidad propia e independiente percibida por el espectador mientras mira el film. Una realidad que es, en muchos de los casos, paralela a la “construida” y representada en el set cinematográfico.”³

Para la construcción del tema de investigación se tendrá en cuantos varios puntos de vista para el desarrollo de esta. Trabajando y analizando los espacios arquitectónicos domésticos, abordando temas como contextuales, conceptuales y de caso de estudio.

Desde lo conceptual, Luis Vullareal Ugarte, con su texto, “Las relaciones compositivas entre cine y arquitectura”⁴, el cual aporta conceptos para entender la creación de espacios en el cine. Igualmente se cuenta con el texto “La construcción de la ficción”⁵ del autor Jorge Gorostiza López, quien aporta, ideas para entender la materialización de espacios escenográfico y ver la cinética como una imagen digital; finalmente como Enrique Pulecio Mariño nos habla en su texto “cine: análisis y estética” de una introducción al lenguaje y el relato cinematográfico. Teorías que hablan de cinematografía tanto sus conceptos, de la técnica, la importancia de un personaje y los espacios escenográficos. Siendo estos autores los que me permitirán tener unas bases a la hora de hablar tanto del tema **Escenarios del habitar en el cine**.

Se tendrá presente en la realización del tema, tres variables: La escenografía, el personaje y la técnica. Estas se vuelven el eje estructurante de la investigación, por lo tanto, se entiende la escenografía como “la expresión del mundo donde vive los personajes”⁶. Es decir, dónde físicamente el espacio cobra vida en las películas. A su vez, “Se ha considerado al personaje como unidad de acción, es decir, una pieza de una estructura que se subordina a la transmisión de un mensaje, quedando pues a merced del relato”⁷; y lo técnico, como una variable transversal a las anteriores, porque afecta el espacio y la actuación del personaje.

Se tendrá una delimitación temporal dentro de los años 1950 hasta el 2017, ya que dentro de este espacio de tiempo, se puede percibir una evolución en la elaboración de los productos cinematográficos, de pasar a las primeras técnicas y características innovadoras de hacer cine, a una época donde esas técnicas han evolucionado haciendo ver el cine como lo percibimos hoy en día.

A su vez, se comienza por identificar espacios domésticos factibles de ser abordados en diferentes planos. Posteriormente se describen y analizan el tipo de familias que conforman los personajes en esas películas. El contexto de cada película tendrá aspectos de tipo históricos y socio culturales. Siendo estos aspectos la herramienta por la cual podemos entender y llegar a un acercamiento de cómo era el pensamiento de una época determinada.

En la etapa práctica, de manera más detallada, se analizarán diversas películas, tales como: The Apartment de Billy Wilder (1960), Taxi Driver de Martin Scorsese (1976), Leon the profesional de Luc Besson (1994) y Trainspotting de Danny Boyle (1996). Se abordarán estas películas, ya que, en ellas, la vivienda se convierte en un escenario donde se desenvuelve la película, siendo en una narrativa importante para la misma.

Se desarrollará un catálogo, que contenga los factores necesarios para el estudio de un espacio escenográfico cuyo enfoque sea mirar el espacio doméstico; Así mismo al personaje como un grupo familiar, entendiendo una relación entre el espacio, el personaje y la técnica que afecta el desarrollo de la película. Por todo lo anterior, surge la pregunta de investigación **¿Cuáles características espaciales (escenografías), definen la manera de habitar del personaje dentro de las tramas cinematográficas de interiores domésticos, identificando elementos técnicos requeridos para la representación de los espacios?**

Para el desarrollo de la investigación se pretende tener unos resultados concretos, dando respuesta a varias perspectivas y problemas, para esto se plantearon los siguientes objetivos:

- Definir las características espaciales que representan la manera de habitar del personaje dentro de las tramas cinematográficas de interiores domésticos, identificando los elementos

- Conceptualizar las variables escenografía y personaje para comprender los aspectos que orientan esta investigación
- Identificar los aspectos del contexto que influyen y determinan la trama general de las películas analizadas
- Describir y analizar 3 películas de referencia para identificar elementos escenográficos y forma de habitar desarrolladas en ellas
- Describir y analizar los diferentes planos escenográficos donde toma vida el personaje en los espacios domésticos
- Presentar los criterios espaciales que definen los interiores domésticos donde diferentes personajes desarrollan su cotidianidad

La arquitectura doméstica se presenta como el espacio dado dentro del enfoque escenográfico, identificando distintas dinámicas para una orientación en el desarrollo del personaje caracterizado. Estas dinámicas están conectadas a la formación que el personaje va tomando dentro de la película y la forma como los espacios de la vivienda están distribuidos, tales como: tipología, zonificación, programa, objetos, mobiliario, materialidad, entre otros.

La motivación de la realización de la investigación surge de un interés personal, por el gusto a la producción cinematográfica y el estudio de la vivienda dentro de la arquitectura. Siendo el espacio donde se ve la formación, identidad y la intimidad de un habitante determinado. Por lo tanto la idea de unir estas dos posturas y hacer una investigación, se vuelve un tema novedoso del que se pueden obtener buenos resultados y propuestas para nuevas investigaciones. Por lo tanto, el enfoque del tema y cómo este se va a desarrollar, es particular ya que desde la manera en que se aborda, se ve reflejado una forma diferente de ver una película, ya que esta se vuelve una herramienta que nos permite ver una realidad dentro de la ficción.

Para la etapa práctica se pretende realizar un análisis de las películas seleccionadas, para identificar los elementos que permiten y definen la habitabilidad de un personaje estudiado dentro de un espacio de vivienda. Los estudios de caso seleccionados, darán un criterio de cómo estos elementos se han abordado y técnicamente como se presenta el espacio doméstico en relación al habitante y a los objetos que lo conforman. Finalmente, las fuentes de consulta serán secundarias: planimetría, secciones, isométricos, foto montajes, organizados por distintos planos (encuadres).

Por lo tanto, para el momento de síntesis o propuesta final, se desarrollará una monografía estructurada por 5 capítulos teórico, contextual, estudio de casos, etapa práctica y síntesis. Que darán respuesta a la pregunta de investigación.

1. GOROTIZA, Jorge. La construcción de la ficción, espacio arquitectónico-espacio cinematográfico. (artículo de internet) 2015. (consulta: octubre 7 del 2017). Tomado de: http://oa.upm.es/40340/1/JORGE_GOROTIZA_LOPEZ.pdf Pág.35
2. HEIDEGGER, Martin. Construir, habitar, pensar. (artículo de internet) 1951. (consulta: octubre 7 del 2017). Tomado de : <http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-ii/files/2013/05/Heidegger-Constuir-Habitar-Pensar1.pdf> Pág. 1
3. UGARTE VILLAREAL, Luis. las relaciones compositivas entre cine y arquitectura. (artículo de internet) 2011. (consulta: octubre 7 del 2017).Tomado de: <http://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18389/dearq8.2011.08> pág. 66
4. Ibid.
5. GOROTIZA, Op.cit.
6. CHION, Michel. La dirección. (artículo de internet) 1996. (consulta: octubre 7 del 2017)). Tomado de : http://avatapregrado.utadeo.edu.co/pluginfile.php/1160003/mod_resource/content/0/La%20direcci%C3%B3n%20-%20Michel%20Chion%20-%20El%20cine%20y%20sus%20oficios.pdf pág. 59
7. PEREZ, Patricio. Construcción del personaje en el cine y la televisión. (artículo de internet) 2009. (consulta: octubre 7 del 2017). Tomado de: http://alcazaba.unex.es/asg/500359/GUION_CONSTRUCCION_DEL_PERSONAJE_JPATRICIOPEREZ.pdf Pág.1

1. LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA, COMPOSICIÓN ESCENOGRAFICA DEL CINE (CAPÍTULO CONCEPTUAL)

1. La arquitectura doméstica, composición escenográfica del cine

Para el desarrollo de este marco conceptual, es importante hablar de varios puntos, donde se tocarán temas composición y realización de un proyecto cinematográfico. Analizando la escenografía, el personaje y la técnica, como variables centrales de esta investigación. Estos elementos al conformarse como una unidad, se convierten en un producto cinematográfico. Para esto se tendrán unos respaldos conceptuales, los cuales estarán planteados en teorías trabajadas por autores como **Luis Vullareal Ugarte, Jorge Gorostiza López, y Enrique Pulecio Mariño**. Siendo estos autores los que permitirán tener una guía para comprender los **Escenarios del habitar en el cine**.

Uno de los grandes propósitos de la arquitectura es crear espacios, y uno de los grandes propósitos del cine es crear un ambiente, un ambiente que está ligado tanto a un personaje, como a un espacio escenográfico. Las películas brindan espacios donde se podría pensar que dentro de ellas hay varias historias y acontecimientos ligados a sucesos que están en una cotidianidad, donde cada espacio habla de la caracterización de un personaje en un espacio determinado. "Entendemos el personaje como un elemento de la acción pero se le construye como si se tratara de una entidad con una psicología propia"⁸, así podemos depender de una narrativa y cómo se irá desarrollando el personaje en relación a unos espacios determinados.

1.1 Lo técnico en la creación del espacio

Definir la parte técnica de una película, nos lleva a hablar de los elementos que la componen, y a tener claro dentro de una producción cinematográfica, cuál es la importancia del equipo técnico. Tocando temas referentes al desarrollo de una película, se desglosaran varios puntos como: la dirección, la fotografía, la iluminación, dirección de arte, sonido, entre otros. Estos estarán apoyados y soportados por autores de referencia que ayudan a entender, el sonido y comprender el tema. El mundo cinematográfico se ha encargado de mostrar una perspectiva diferente de ver la realidad, unas visiones y pensamientos, que constantemente hacen parte de nosotros. Pero desde otro punto de vista, nos encontramos con un tecnicismo que aborda toda esta creación artística que es el cine.

Director, guionista, producción, dirección de arte, dirección de fotografía, son partes del desarrollo de la película que podemos encontrar. Pero al ver esto desde el enfoque escenográfico espacial (para el tema expuesto), habrá un punto de vista hacia el director, la parte artística y de fotografía, siendo estas la fracción donde se desarrolla lo espacial.

Entrando al papel que cada uno realiza, el **director** es aquella persona que le da una propuesta estética a un guion, el cual lo vuelve en una película. Comunicando su propuesta dentro de toda la producción, creando un producto único, trabajando y analizando unas decisiones de compo-

sición, iluminación, sonido, estética, fotografía, edición, entre otras, por lo tanto la composición de una película, está hecha por diferentes aspectos, por planos o encuadres, "las escenas están divididas en planos, cada vez que cambia el encuadre, es un nuevo plano"⁹ donde cada plano va ligado a una historia, y cada plano tiene una narrativa especial. Por lo tanto, la construcción de unos espacios escenográficos y toda la estructura que un espacio pueda tener, serán vistas desde diferentes planos. A su vez se entiende por encuadre según Michel Chion: "sabia combinación del lugar de la cámara y del objeto utilizado con el grupo de actores y objetos de la imagen, es también un elemento expresivo y plástico importante"¹⁰ siendo así un fragmento de película que se graba y después tendrá un sentido particular. Un plano puede llegar a tener variación dentro del tiempo, movimiento, dependiendo de lo que se quiera mostrar. Trabajando diferentes planos, tales como: plano general, plano americano, plano medio, primer plano, plano detalle, plano contrapicado, plano secuencia y entre otros. A continuación se explicaran las definiciones de los planos que anteriormente se mencionaron:

- Plano general: es un plano que describe la acción y su entorno, donde se puede apreciar al personaje con bastante espacio a su alrededor y tener mayor entendimiento de un contexto.(ver imagen 1)
- Plano americano: es un plano que corta a los personajes por encima de las rodillas. Para describir la expresión del actor y de sus acciones. Teniendo un origen del "Western", ya que había que incluir las pistolas. (ver imagen 2)
- Plano medio: es el plano más utilizado en el cine, donde se corta el personaje por la cintura. (ver figura 3)
- Plano secuencia: es cuando toda la acción de la escena es rodada en un solo plano y una sola toma, por lo general es una toma con largo periodo de tiempo. (ver figura4)
- Primer plano: es el plano donde corta al personaje por los hombros. (Ver figura 5)
- Plano detalle: es el plano donde detallan u objeto y este ocupa todo el cuadro. (ver imagen 6)

Imagen 1. Fotograma plano general, Kill Bill vol 1-2 (Quentin Tarantino)

Imagen 2. Fotograma plano americano, el bueno el malo y el feo (Sergio Leone)

Imagen 3. Fotograma plano medio, Kill Bill vol 1-2 (Quentin Tarantino)

Imagen 4. Fotograma plano secuencia, Birdman (Alejandro Iñárritu)

Imagen a 5. Fotograma primer plano, Amélie (Jean-Pierre Jeunet)

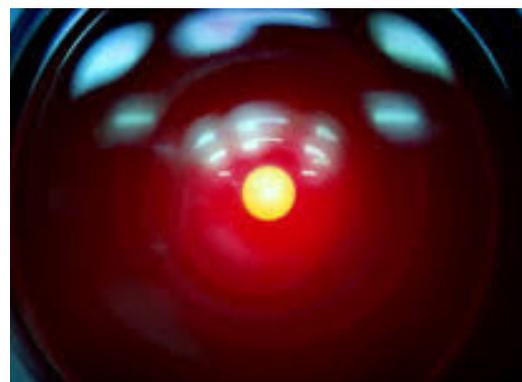

Imagen 6. Fotograma plano detalle, 2001 a space odyssey (Stanley Kubrick)

Por parte del departamento de **fotografía**, esta toma un papel importante dentro de un proyecto fílmico, donde se encuentra un personal encargado de que la película tenga una imagen especial, trabajando los movimientos de cámara que van ligados a la propuesta del plano. Un buen director de fotografía es aquel que aporta algo esencial a la película, y sus imágenes ayudan entender el guion sintonizando el lenguaje que ha querido emplear el director. "El director de fotografía maneja la emulsión para llegar al sistema nervioso del espectador y generar sensaciones que hacen que una película sea una experiencia vivida real para el espectador"¹¹.

Al hablar de la fotografía, no se puede hablar de ella sin tocar el tema del movimiento. Siendo el movimiento la acción en la que el observador se puede conectar dentro del recorrido de la películas y los espacios como tal. "El espectador cinematográfico cree aquello que ve proyectado en una pantalla es real porque desde el principio, desde los orígenes, la cámara comenzó

captando la realidad"¹² es importante relacionar el movimiento con la percepción que tiene el observador de ese espacio, y cómo lo percibe. "Este movimiento se refiere siempre al espacio encuadrado, ya que evidentemente la cámara no se mueve en el espacio fuera de cuadro, aunque los personajes puedan hacerlo, sin que se les vea"¹³ (Ver imagen 7)

El movimiento de la cámara se divide en dos categorías: la visión pura o estática, y visión cinética (dinámica) o visión en movimiento. Donde la visión pura es cuando la cámara está inmóvil y tanto el ojo como el objeto se encuentran en reposo. La visión cinética es definida por el movimiento de la cámara que se desplaza para captar el movimiento de las figuras. Los ojos del espectador van convergiendo y acomodándose mientras se produce el movimiento, de forma que toma diferentes puntos de observación.

Imagen 7. Elementos dentro de un set: luces y equipos de traveling

Si bien la iluminación hace parte de la fotografía, se presenta de manera separada para darle trascendencia en el tema de investigación. La iluminación adecuada para la película, podrá generar distintas atmósferas, y así poder saber qué tipo de lentes y qué cámara se necesitan para una toma. "El decorado no se viste solo con muebles, sino también con la luz. Una luz equivocada puede muy bien destruir el efecto de un decorado construido para una situación determinada"¹⁴, siendo la función de la luz un elemento necesario para crear espacios, para buscar texturas, para resaltar zonas. La iluminación permite transmitir sentimientos y emociones, ayudando a que la película funcione visualmente, con un buen trabajo de la luz, se pueden llegar a caracterizar esos elementos previstos. Teniendo esto claro se puede hablar de unos esquemas básicos de las luces, tales como la luz rebote, la luz de relleno y contraluz, siendo este esquema el más utilizado. A continuación se explicarán las definiciones de las principales luces utilizadas en el set anteriormente mencionadas:

- Luz rebote: la luz rebote sirve para iluminar directamente un espacio con la intención de que ésta pueda ser registrada
- Luz de relleno: la luz de relleno es la cual se le aplica a la luz principal para suavizar las sombras y controlar el contraste
- Contraluz: la contraluz sirve para acentuar la perspectiva y ayuda a dar un aspecto de tridimensionalidad a la escena

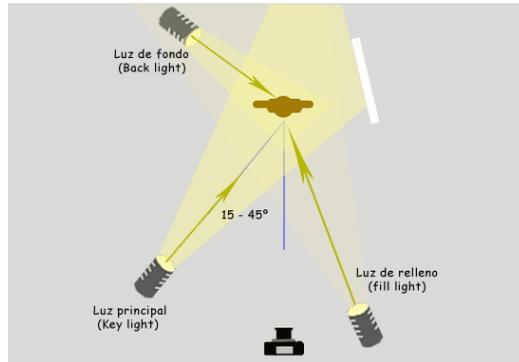

Figura 8. Esquema básico de composición de luz, dentro de un set cinematográfico

A su vez, la **dirección de arte**, es la parte de la producción cinematográfica que está directamente relacionada con la iluminación y la cual se encarga del desarrollo de un espacio y de todos los elementos que este implica tener. El director de arte es la persona que se encarga de todo el mundo visual. Maneja la escenografía, la ambientación, la utilería, los objetos, los colores, el vestuario, las texturas, Utilizando elementos que se encargan de darle vida y color a las historias, situaciones y personajes descritos en un guion. Es él quien supervisa toda la estética de una película. Al unificar todos estos componentes, es creado el espacio escenográfico. Como bien dice Beatriz Zurro Vigo, "la dirección de arte es la arquitectura del cine"¹⁵. (Ver imagen 9)

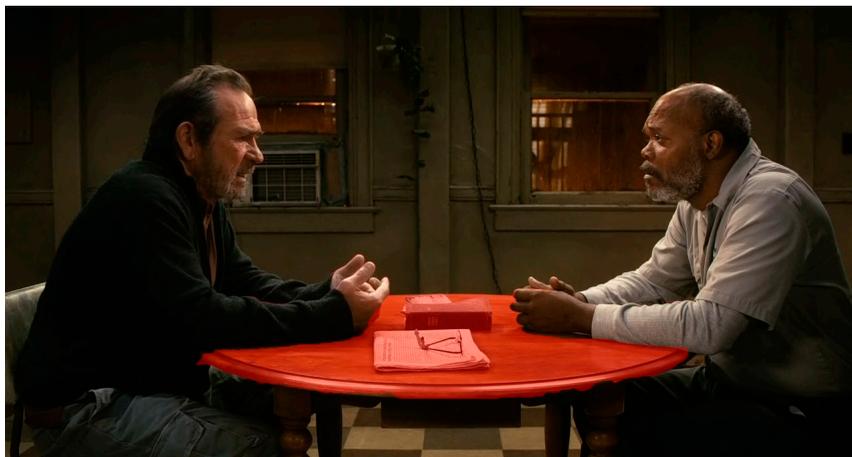

Imagen 9. Fotograma de la película The Sunset: Limited (Tommy Lee Jones). Espacio escenográfico compuesto por una mesa, siendo esta el elemento que unifica la narración de un escenario, convirtiéndose en el elemento principal que gira en torno a la historia.

1.2 El espacio escenográfico

Ahora bien, al haber tocado la parte técnica, y de alguna forma cómo puede estar conformado un equipo técnico a la hora de la realización de una película, el espacio escenográfico con todos los elementos que lo conforman, es un espacio que habla de una situación. Un espacio decorado, donde cada objeto, cada aspecto anteriormente mencionado tiene un lenguaje, una historia, una narrativa. "La selección de los objetos de un ambiente debe partir de un estilo determinado que está dado por la temporalidad de la historia. El objeto principal de la ambientación es darle fuerza expresiva a un espacio para que el espectador lo acepte como real y no como cinematográfico"¹⁶. La ambientación es la caracterización del espacio en el que se desarrollan las acciones.

"no se trata de crear de reproducir un mundo sino crearlo: bosques, cielos, mares, viviendas; espacios abiertos y espacios cerrados, espacios exteriores y espacios interiores. Si el autor crea criaturas teatrales, el escenógrafo crea el mundo en el que le corresponde. Obtener la justa y armónica relación entre esas criaturas y su mundo es la función de la escenografía"¹⁷. En el espacio escenográfico se puede hablar elementos que se encargan de darle vida y color a las historias, situaciones y personajes descritos en un guion. Del espacio interior y exterior, donde en el interior podemos percibir un ambiente íntimo en relación con el que lo habita. Un espacio donde el objeto, se vuelve un elemento muy importante dentro del desarrollo de la película, volviéndose más material en comparación con espacio exterior.

El espacio exterior, puede ser trabajado desde la urbe, o en un ámbito natural, volviéndose este en una escenografía. La cotidianidad y la forma en que se presenta determinada realidad, se convierte en el campo de acción de las escenas. "En el mundo real hay demasiada información conflictiva, cada vez que encuentras una localización real es mejor que estés seguro que está diciendo lo que quieres decir y mejor intenta eliminar todo lo extraño, porque el mundo real es confuso, te manda señales conflictivas todo el tiempo. Así el trabajo del diseñador es simplificar hasta lo esencial y hacer su significado absolutamente claro"¹⁸. La escenografía entonces, forma parte de la narración, de manera que el espectador asocia espacios, ambientes y épocas con imágenes presentadas en películas.

La escenografía como tal, requiere de un ambiente, donde se tiene que pensar en la materialidad que este presenta. Podemos hablar en si de una arquitectura efímera, donde los espacios tiene una función y después desaparece. Una arquitectura efímera donde la materialidad se convierte en un papel fundamental en la representación de un espacio, siendo esta la encargada de generar un microclima en el espacio, de darle una caracterización las escenas. "La const

trucción emplea la mayor cantidad de detalles realistas. Pero no es el realismo. Es el realismo en el sentido que intenta obtener fotográficamente un efecto de realidad¹⁹. Los decorados, en su gran mayoría, son estructuras temporales realizadas en materiales de poca durabilidad en el tiempo, que representan un material que dice ser lo que es pero que en realidad es otra cosa. Por lo general, estos decorados responden a una necesidad del guion. Sirven con el propósito para comunicar la visualización que tiene la dirección, haciendo figurar en su justa medida a cada elemento que conforma **el conjunto de planos, materiales, texturas y el color**. El color es fundamental en un ambiente espacial, ya que en él encontramos múltiples sensaciones que van ligadas a la conformación de una atmosfera espacial. "El color y el tono son los elementos que más determinan un ambiente. El color es un elemento asociable a una emoción, a una personalidad o una situación, como un factor narrativo, y es también un elemento físico que se decide plásticamente mediante la técnica"²⁰. Sucede algo similar en cualquier proyecto arquitectónico.

1.3 El personaje

En la representación visual de una película y la idea de transmitir un mensaje a un espectador, se cuenta por medio de varios elementos que ayudan a la formación de un conjunto, cuyo fin es ser digerido por un medio. Parte de esos elementos está el personaje, siendo uno de los componentes más importantes para la realización de un producto cinematográfico. Donde podemos ver el personaje como la estructura que gira en torno todo un sinfín de situaciones que van transcurriendo desde un inicio hasta un fin. Viendo el desarrollo del personaje que constituye una categoría narrativa que pertenece a la historia, combinando una serie de rasgos que lo identifican con una unidad de acción psicológica "el personaje será concebido como una unidad que toma como referencia para su construcción la persona real pero que es creada para la acción, con una finalidad concreta. No podemos pues evaluar al personaje únicamente como si se tratara de una persona real: supone una categoría narrativa; no obstante, no debemos perder de vista su referencia con la persona real ni analizarlo exclusivamente como una fuerza actancial en el relato"²¹.

Las Atmosferas ordenan el devenir del personaje y su jerarquía en el espacio, permitiendo los puntos de vista de la escena. Dependiendo del tipo de personaje el espacio tendrá una narrativa diferente, el cual el espectador ira desenvolviendo mientras transcurre la película. Por lo tanto se encontrara diversos tipos de personajes, con distinta jerarquización, donde la estructura más evidente se clasificaría por: personajes principales, que incluye al protagonista, los antagonistas y un personaje de interés romántico; Papeles de apoyo, personajes que son catalizadores que a su vez proporcionan más y peso en la narración; y personajes temáticos, que son los que le añaden contraste a la filmación. "los personajes deben ser contradictorios, porque esto le dará volumen y credibilidad; los personajes deben seleccionarse y organizarse de tal forma que contrasten para que las cualidades aparezcan más claramente"²².

Las características de un personaje están relacionando en un espacio doméstico, **el género, la edad, las personalidades, la cultura**, entre otros aspectos, son factores que se tiene en cuenta para el estudio de los personajes, y concepción de su personalidad. Los aspectos que afectan la creación del personaje están ligados estrechamente a la formación espacial del entorno arquitectónico y escenográfico, donde transcurre la existencia del personaje en las películas. Gracias al personaje la trama va evolucionando, y el aspecto físico espacial se va transformando. "La ambientación también toma en cuenta el diseño de los personajes en términos de vestuario y objetos del personaje"²³. Estas nos describen el personaje como tal, y siendo así es una forma de que el espectador se conecte con este, siguiendo su narrativa y así poder tener una visión más clara del espacio.

Figura 10. Fotograma, película "American X", donde se puede percibir el cambio del personaje "Derek", que lleva consigo un cambio en el espacio arquitectónico.

8. *Ibíd.*, p. 1
9. JIMENES, Pedro. Lenguaje cinematográfico. (artículo de internet) 2009. (consulta: octubre 7 del 2017). Tomado de: <http://www.zemos98.org/descargas/eacine/04LenguajeApuntes.pdf> pág. 3
10. CHION, *Op.cit.* pág. 60
11. *Ibíd.*, p. 34
12. *Ibíd.*, p. 36
13. *Ibíd.*, p. 74
14. GOROTIZA, *Op.cit.* pág. 136
15. ZURRO VIGO, Beatriz. Dirección de arte, la creación de identidad visual como elemento comunicativo (artículo de internet) 2015. (consulta: octubre 7 del 2017). Tomado de: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/63830/TFM.%20ZURRO%20VIGO%20BEATRIZ.pdf?sequence=1> pág. 28
16. Fernando cortes vela
17. *Ibíd.*, p. 36
18. *Ibíd.*, p. 139
19. *Ibíd.*, p. 156
20. *Ibíd.*, p.175.
21. PEREZ RUFÍ, Jose Patricio. La construcción narrativa del personaje en el cine de bardem (artículo de internet) - (consulta: octubre 7). Tomado de: <http://fama2.us.es/fco/frame/frame2/estudios/1.12.pdf> pág 2
22. PEREZ, Patricio. *Op.cit.* pág. 2
23. *Ibíd.*, p.13.

¿CUÁLES CARACTERÍSTICAS ESPACIALES (ESCENOGRAFÍAS), DEFINEN LA MANERA DE HABITAR DEL PERSONAJE DENTRO DE LAS TRAMAS CINEMATográfICAS DE INTERIORES DOMÉSTICOS, IDENTIFICANDO ELEMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESPACIOS?

LA ESCENOGRAFIA

- EL ESPACIO ESCENOGRAFICO CON TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN, ES UN ESPACIO QUE HABLA DE UNA SITUACIÓN. UN ESPACIO DECORADO, DONDE CADA OBJETO, CADA ASPECTO ANTERIORMENTE MENCIONADO TIENE UN LENGUAJE, UNA HISTORIA, UNA NARRATIVA
- LA AMBIENTACIÓN ES LA CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO EN EL QUE SE DESARROLLAN LAS ACCIONES.
- EN EL ESPACIO ESCENOGRAFICO SE PUEDE HABLAR ELEMENTOS QUE SE ENCARGAN DE DARLE VIDA Y COLOR A LAS HISTORIAS, SITUACIONES Y PERSONAJES DESCRITOS EN UN GUIÓN. DEL ESPACIO INTERIOR Y EXTERIOR, DONDE EN EL INTERIOR PODEMOS PERCIBIR UN AMBIENTE ÍNTIMO EN RELACIÓN CON EL QUE LO HABITA.
- LA ESCENOGRAFÍA COMO TAL, REQUIERE DE UN AMBIENTE, DONDE SE TIENE QUE PENSAR EN LA MATERIALIDAD QUE ESTE PRESENTA. PODEMOS HABLAR EN SI DE UNA ARQUITECTURA EFÍMERA, DONDE LOS ESPACIOS TIENE UNA FUNCIÓN Y DESPUÉS DESAPARECE

EL PERSONAJE

- VIENDO EL DESARROLLO DEL PERSONAJE QUE CONSTITUYE UNA CATEGORÍA NARRATIVA QUE PERTENECE A LA HISTORIA, COMBINANDO UNA SERIE DE RASGOS QUE LO IDENTIFICAN CON UNA UNIDAD DE ACCIÓN PSICOLÓGICA
- LAS ATMOSFERAS ORDENAN EL DEVENIR DEL PERSONAJE Y SU JERARQUÍA EN EL ESPACIO, PERMITIENDO LOS PUNTOS DE VISTA DE LA ESCENA. DEPENDIENDO DEL TIPO DE PERSONAJE EL ESPACIO TENDRÁ UNA NARRATIVA DIFERENTE, EL CUAL EL ESPECTADOR IRA DESENVOLVIENDO MIENTRAS TRANSCURRE LA PELÍCULA.
- LOS DIVERSOS TIPOS DE PERSONAJES, CON DISTINTA JERARQUIZACIÓN, DONDE LA ESTRUCTURA MÁS EVIDENTE SE CLASIFICARÍA POR: PERSONAJES PRINCIPALES, PAPELES DE APOYO Y PERSONAJES TEMÁTICOS.
- LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PERSONAJE ESTÁ RELACIONANDO EN UN ESPACIO DOMÉSTICO, EL GÉNERO, LA EDAD, LAS PERSONALIDADES, LA CULTURA, ENTRE OTROS ASPECTOS, SON FACTORES QUE SE TIENE EN CUENTA PARA EL ESTUDIO DE LOS PERSONAJES, Y CONCEPCIÓN DE SU PERSONALIDAD.

LA TECNICA

- EL MUNDO CINEMATOGRAFICO SE HA ENCARGADO DE MOSTRAR UNA PERSPECTIVA DIFERENTE DE VER LA REALIDAD, UNAS VISIONES Y PENSAMIENTOS, QUE CONSTANTEMENTE HACEN PARTE DE NOSOTROS. PERO DESDE OTRO PUNTO DE VISTA, NOS ENCONTRAMOS CON UN TECNICISMO QUE ABORDA TODA ESTA CREACIÓN ARTÍSTICA QUE ES EL CINE.
- DIRECTOR, GUIONISTA, PRODUCCIÓN, DIRECCIÓN DE ARTE, DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA, SON PARTES DEL DESARROLLO DE LA PELÍCULA QUE PODEMOS ENCONTRAR.
- UN PLANO PUEDE LLEGAR A TENER VARIACIÓN DENTRO DEL TIEMPO, MOVIMIENTO, DEPENDIENDO DE LO QUE SE QUIERA MOSTRAR. TRABAJANDO DIFERENTES PLANOS, TALES COMO: PLANO GENERAL, PLANO AMERICANO, PLANO MEDIO, PRIMER PLANO, PLANO DETALLE, PLANO CONTRAPICADO, PLANO SECUENCIA Y ENTRE OTROS.
- ES IMPORTANTE RELACIONAR EL MOVIMIENTO CON LA PERCEPCIÓN QUE TIENE EL OBSERVADOR DE ESE ESPACIO, Y CÓMO LO PERCIBE.

2. LO REAL-LO ACTUADO

(CAPITULO CONTEXTUAL)

El marco contextual tiene como objetivo Identificar los aspectos del contexto que influyen y determinan la trama general de las películas analizadas.

Este capítulo se centra en el desarrollo de una línea de tiempo, la cual permite hablar de varios puntos. La delimitación temporal abarca desde 1950 hasta el 2017, ya que dentro de esta espacio de tiempo, se puede percibir una evolución en la elaboración de los productos cinematográficos. En este lapso de tiempo evolucionan las primeras técnicas y características innovadoras de hacer cine, en la década del 50 a una época donde esas técnicas han llevado al cine a lo percibimos hoy en día.

A su vez se tocarán temas culturales, sociales e históricos referidos a la realización de las películas a trabajar. Siendo estos aspectos la herramienta por la cual podemos entender y llegar a un acercamiento de cómo era el pensamiento de una época determinada. Se presentará el tipo de arquitectura expuestas en las películas y qué tipos de edificios fueron representativos dentro de esta y su importancia en el proceso de realización de la cinta cinematográfica.

LO REAL

THE APARTMENT

LO ACTUADO

- **Escrita, producida y dirigida por Billy Wilder**
- Guión: **Billy Wilder, I.A.L. Diamond**
- Protagonistas: **Jack Lemmon y Shirley MacLaine**
- Estrenada en 1960
- La película tuvo un costo de 2'900.000 dólares, generando ganancias de 6'000.000 dólares.
- Director de arte: **Alexander Trauner**
- La película fue nominada en diez categorías de los Oscar, de las cuales se impuso en cinco: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Dirección Artística y Mejor Montaje.
- A "El apartamento" le cabe el honor de ser la última película del siglo XX en blanco y negro que ganó el Oscar a la mejor película
- El código Hays: fue un código de producción cinematográfica que determinaba una serie de reglas restrictivas, qué se podía ver en pantalla y qué no.

- The apartment es una tragicomedia que supone una crítica a la América de los negocios, de las oficinas y de los grandes rascacielos. Ya que esta película busca una nueva forma de ver el cine y la actitud hacia temas como la identidad sexual, la prostitución, el adulterio y las relaciones dentro del ámbito laboral.

- Se filmó inicialmente en Nueva York, pero el impredecible clima de noviembre de 1959, hizo que el rodaje se completara en el estudio de M.G.M., en los Ángeles California. Conservando algunas escenas filmadas en la ciudad.

"C.C. Baxter es un modesto pero ambicioso empleado de una compañía de seguros de Manhattan. Está soltero y vive solo en un discreto apartamento que presta ocasionalmente a sus superiores para sus citas amorosas. Tiene la esperanza de que estos favores le sirvan para mejorar su posición en la empresa. Pero la situación cambia cuando se enamora de una ascensorista que resulta ser la amante de uno de los jefes que usan su apartamento"

UPPER WEST SIDE MANHATTAN

Upper west side Manhattan, fue la zona donde se contextualizan los eventos de la película. Siendo el sector de trabajo y de vivienda de C.C. Baxter

Imagen 11. Plano de localización, Upper west side. elaboración propia

C.C. BAXTER

FRAN KUBELIK

Imagen 12. Fotograma, película "The apartment". Encuentro entre los protagonistas de la película

ROS, Lucia. *El apartamento: obra maestra.* (Artículo de internet) 2015. <https://www.espinof.com/criticas/obras-maestras-segun-blogdecine-el-apartamento-de-billy-wilder>. (Consulta: marzo 4 del 2018)

LO REAL

TAXI DRIVER

LO ACTUADO

- **Dirigida por Martin Scorsese**
- Guión: **Paul Schrader**
- Protagonistas: **Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd**
- Estrenada en 1976
- La película tuvo un costo de 1'300.000 dólares, generando ganancias de 28'300.000 dólares en U.S.A.
- Fue nominado a 4 Oscars en 1976: mejor película, mejor actor (Robert de Niro), mejor actriz secundaria (Jodie Foster) y mejor banda sonora (Bernard Herman)
- La ciudad de Nueva York como set de grabación
- Representar a Nueva York en su decadencia y vileza humana en las noches
- Dentro del rodaje fueron días extremadamente peligrosos porque el techo, el suelo y paredes del atajo del inmueble apenas podían soportar el peso de la infraestructura necesario para el rodaje.

“Un veterano mentalmente inestable de la Guerra de Vietnam trabaja como taxista nocturno en la ciudad de Nueva York, donde la decadencia y la sordidez percibidas alimentan su impulso de acción violenta, mientras intentan salvar a una prostituta de doce años en el proceso.”

- Recrea los ambientes oscuros de la noche de nueva york .

Imagen 13. Fotograma, película "Taxi driver". Charla entre Iris y Travis en la ciudad de Nueva York

ARE YOU TALKING TO ME?

Imdb. *Taxi Driver*. (Artículo de internet). <http://www.imdb.com/title/tt0075314/> .(Consulta: marzo 4 del 2018).

LO REAL

LEON THE PROFESSIONAL

LO ACTUADO

- **Dirigida por Luc Besson**
- Guión: **Luc Besson**
- Protagonistas: **Jean Reno, Gary Oldman y Natalie Portman**
- Estrenada en 1994
- "Largometraje de culto " producción francesa
- 3 meses de grabación
- Los interiores de las viviendas fueron filmados en París y para las escenas exteriores tuvieron que ser filmadas en Nueva York
- Filmado en las calles de Manhattan
- Por lo regular no se pedía permiso para grabar en las calles como lo hacen hoy en día, donde cierran una calle entera para hacer la filmación. En la mayoría de las escenas de esta película llegaban con una idea muy espontánea de grabar en un espacio determinado, y así, se podrá ver varias escenas en las cuales algunas personas que se ven al fondo, están de manera intrigados y curiosas viendo hacia las cámaras que graban a los actores.

"Mathilda, una niña de 12 años, es tomada a regañadientes por León, un asesino profesional, después de que su familia es asesinada. León y Mathilda forman una relación inusual, ya que ella se convierte en su protegida y descubre el oficio del asesino."

Imágenes 14-15. Plano de localización, imagen exterior del edificio. Nueva York, NY, EE. UU.

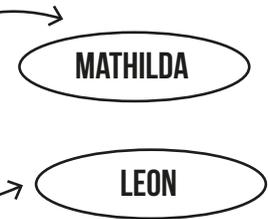

Imagen 16. Fotograma, película "Leon the professional". Plano general Mathilda y Leon en la ciudad de Nueva York

VILLA, Calde. El séptimo arte. León (El profesional) (1994) (Artículo de internet) 2010. (Consulta: marzo 4 del 2018). <https://www.elseptimoarte.net/foro/index.php?topic=17538.0>

LO REAL

TRAINSPOTTING

LO ACTUADO

- **Dirigida por Danny Boyle**
- Guión: **Irvine Welsh**
- Protagonistas: **Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller**
- Estrenada en 1996
- La película se rodó en 7 semanas y media.
- Rodaje realizado en Edimburgo-Escocia

Imagen 17 Exterior del edificio Cables Wynd House, utilizado en la película "Trainspotting"

- En 1980 hubo una epidemia de Heroína, siendo el Cables Wynd House un refugio para los traficantes de drogas

"Una visión demoledora sobre el abuso de las drogas y su realidad paralela dirigida por un entonces desconocido Danny Boyle. Es la historia de Mark Renton, un joven que vive inmerso en el mundo de la heroína y del que se siente tan enganchado que es incapaz de abandonarlo pese a los múltiples riesgos que va a sufrir a lo largo de la historia."

Imagen 18. Plano de localización, Cables Wynd House

SER ESCOSES ES
UNA @#*!#%

Imagen 19 Fotograma, película "Trainspotting". Plano medio de los personajes principales

VILLA, Calde. *Trainspotting* (Artículo de internet) 2010. <http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-14788/>. (Consulta: marzo 4 del 2018).

1950

EN LOS AÑOS 50 APARECEN LOS FINALES INESPERADOS, PERSONAJES CON UNA MORALIDAD OSCURA, DIFERENCIA MUY MARCADAS ENTRE PROTAGONISTAS Y ANTAGONISTAS

SURGIERON EN VARIOS PAISES NUEVAS CORRIENTES, CON PRODUCCIONES MENOS COSTOSAS Y MAYOR INDEPENDENCIA CREATIVA. SE TRATABA DE CINE ALTERNATIVO, POCO COMERCIAL, EXPERIMENTAL, DE VANGUARDIA, UNDERGROUND

1960

THE APARTMENT

- Empleado de una compañía de seguros de Manhattan.
- Está soltero
- Citas amorosas dentro del apartamento
- Amor con una ascensorista, amante de uno de los jefes que usan su apartamento.

BILLY WILDER

- 1944: Double Indemnity
- 1945: The Lost Weekend
- 1954: Sabrina
- 1959: Some Like it Hot
- 1981: Buddy Buddy

MINIMALISMO

"El arte minimalista se enfoca en la necesidad de reducir el contenido a la más pura esencia, deshaciéndose así de todo elemento restante que no aporte valor a la obra. Es un movimiento cargado de simbolismo y de un alto valor intelectual, aunque a nivel producción o manufactura no requiera grandes dotes."

BROWNSTONES

Grupo de "brownstones" de Upper West Side en Manhattan, viviendas de principios del siglo XX realizadas en piedra arenisca y/o ladrillo. Se construyeron para la clase trabajadora y tenían la consideración de casas baratas. Todo lo contrario a lo que ocurre en la actualidad, pues este barrio de la parte Deste Norte de Manhattan es un barrio residencial de nivel alto.

POP-ART

"El Pop Art revoluciona el panorama artístico gracias a la asimilación e incorporación de elementos propios de la cultura popular. Los medios de comunicación son una fuerte influencia, y los motivos publicitarios a menudo son retratados en representaciones artísticas. El Pop Art se impone ante el concepto de arte elitista, favoreciendo el acercamiento de la cultura a la masa, que puede ser captadora o creadora de contenido artístico."

LA TELEVISIÓN POR CABLE Y POR SATÉLITE Y EL VÍDEO EN LOS 80, EL DVD Y OTRAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LOS 90 HACEN QUE EL PÚBLICO ACUDA MENOS A LAS SALAS DE CINE. POR ELLO, LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA REESTRUCTURÓ SU ORGANIZACIÓN Y SUS ESTRATEGIAS COMERCIALES, Y PARA ATRAER AL PÚBLICO, ESPECIALMENTE JOVEN, RECURRIÓ A LOS EFECTOS ESPECIALES Y AL AUMENTO DE LA VIOLENCIA Y EL SEXO.

1976

TAXI DRIVER

- Veterano Guerra de Vietnam.
- Taxista nocturno en la ciudad de Nueva York.
- Intenta salvar a una prostituta de doce años.

MARTIN SCORSESE

- 1986: The Color of Money
- 1990: Goodfellas
- 2004: The Aviator
- 2011: Hugo
- 2013: The Wolf of Wall Street

HIPERREALISMO

"El Hiperrealismo busca la representación de la realidad de un modo absolutamente fiel y objetivo. Con ello, se enfrenta directamente con la fotografía. Para magnificar el resultado final de las obras, los artistas hiperrealistas incorporan elementos reflectantes, de colores sinuosos o brillantes a sus imágenes."

TENEMENT

El término "Tenement" se usa para definir un lugar o un edificio que se ha dividido en varias partes, apartamentos, para que varios residentes puedan vivir en él. Este tipo de vivienda llegó a tener un término peyorativo al paso de su tiempo. La característica definitoria de un Tenement es que se trata de un edificio dividido en tres o más apartamentos, y estos apartamentos se alquilan a un propietario que posee todo el edificio.

En los Estados Unidos, los Tenement albergaban a la mayoría de los nuevos inmigrantes en el país en el siglo XIX y principios del XX. Estos edificios estaban abarrotados, atestados y mal construidos. A menudo, varias familias vivían en el mismo departamento juntas para ahorrar el alquiler, dejando un espacio mínimo, y los edificios estaban mal ventilados.

1994

LEON THE PROFESSIONAL

- Mathilda, una niña de 12 años
- Léon, un asesino profesional,
- Ella se convierte en su protegida y descubre el oficio del asesino.

LUC BESSON

- 1997: El quinto elemento
- 1999: Juana de Arco
- 2011: The Lady
- 2013: Malavita
- 2014: Lucy

TENEMENT

EN 1993, "JURASSIC PARK" DEMOSTRÓ QUE TAMBIÉN ES POSIBLE CREAR SERES VIVOS COMPLETOS MEDIANTE CGI. POR PRIMERA VEZ, LOS ESPECTADORES VIERON DINOSAURIOS ANATÓMICAMENTE CASI PERFECTOS PASEÁNDOSE POR LA SELVA.

EN LOS 90, SE UTILIZÓ POR PRIMERA VEZ UNA TECNOLOGÍA CGI (COMPUTER-GENERATED IMAGERY) QUE HOY ES PARTE DEL REPERTORIO HABITUAL DEL CINE DE CIENCIA FICCIÓN Y FANTASÍA: EL MOTION CAPTURING. CON SU AYUDA, LOS DIRECTORES PUEDE REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS DE ACTORES REALES Y TRANSFERIRLOS A UN MODELO GENERADO POR ORDENADOR.

1996

TRAINSPOTTING

- Abuso de las drogas
- Mark Renton-mundo de la heroína
- Rehabilitación

DANNY BOYLE

- 1997: A Life Less Ordinary
- 2008: Slumdog Millionaire
- 2010: 127 horas
- 2015: Steve Jobs
- 2017: Trainspotting

CABLES WYND HOUSE

que de losa de planta rectangular larga, orientada en un eje este-oeste que se inclina en un ángulo hacia el centro del bloque

- En 1980 hubo una epidemia de Heroína, siendo el Cables Wynd House un refugio para los traficantes de drogas
- El edificio, conocido como Banana Flats, ha sido reconocido como uno de los mejores edificios de posguerra de Escocia.
- Características del bloque en Trainspotting y se describe como el hogar de la infancia del personaje 'Sick Boy'

2000

¿CUÁLES CARACTERÍSTICAS ESPACIALES (ESCENOGRAFÍAS), DEFINEN LA MANERA DE HABITAR DEL PERSONAJE DENTRO DE LAS TRAMAS CINEMATOGRÁFICAS DE INTERIORES DOMÉSTICOS, IDENTIFICANDO ELEMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESPACIOS?

CONCLUSIÓN:

Lo domestico desde el punto de vista escenográfico, al momento de ser trabajado en el aspecto cinematográfico, se logra Identificar las maneras que el contexto influye y determina la trama general de las películas analizadas. Se da respuesta a una delimitación temporal, observando los distintos puntos de vista históricos, sociales y culturales realizados en las películas trabajadas. Así entender aspectos y características que definen la manera de la realización del espacio escenográfico como tal, utilizando espacios ya sea de un lugar determinado o la realización de un set. Definiendo una manera de habitar de un personaje dentro del espacio escenográfico.

3. ETAPA PRÁCTICA

se enmarcara dentro del tema una investigación **DESCRIPTIVA** llegando a caracterizar espacios, objetos, eventos, situaciones, procesos y personajes, a partir de variables de interés y así llegar a tal punto de

analizar diversas películas, tales como: The Apartment de Billy Wilder (1960), Taxi Driver de Martin Scorsese (1976), Leon the profesional de Luc Besson (1994) y Trainspotting de Danny Boyle (1996).

TIPO DE INVESTIGACIÓN

- Teniendo como objetivo el principal, describir y analizar los diferentes planos escenográficos donde toma vida el personaje en los espacios domésticos.
- Describir y analizar 4 películas de referencia para identificar elementos escenográficos y forma de habitar desarrolladas en ellas.

VARIABLES

LA ESCENOGRAFÍA

EL PERSONAJE

LA TÉCNICA

OBJETIVO

LA ESCENOGRAFÍA

Es un espacio que habla de una situación. Un espacio decorado, donde cada objeto, cada aspecto tiene un lenguaje, una historia, una narrativa.

CATALOGO-SECUANCIA DE FOTOGRAMAS Foto- grafías ,Planimetría

- Materialidad
- Distribución espacial
- Tipología de vivienda
 - Mobiliario
- Relación con el contexto

PERSONAJE

Uno de los componentes más importantes para la realización de un producto cinematográfico. Donde podemos ver el personaje como la estructura que gira en torno todo un sinfín de situaciones que van transcurriendo desde un inicio hasta un fin

CATALOGO-SECUANCIA DE FOTOGRAMAS Foto- grafías ,Planimetría

- Relación del personaje con el entorno inmediato
- Desarrollo del personaje frente a la película y al espacio
- Relación del personaje con el espacio en el que habita
- Relación del personaje con los enseres

← **TECNICA** →

- The Apartment de Billy Wilder (1960)
- Taxi Driver de Martin Scorsese (1976)
- Leon the profesional de Luc Besson (1994)
- Trainspotting de Danny Boyle (1996).

ESPACIOS DOMESTICOS EN EL CINE DRAMATICO

POBLACION Y MUESTRA

[PELÍCULAS QUE GRAN PARTE DE SU DESARROLLO GIRA ENTORNO A UN ESPACIO DOMESTICO]

THE APARTMENT

1960

TAXI DRIVER

1976

LEON THE PROFESSIONAL

1994

TRAINSPOTTING

1996

FUENTES DE INFORMACIÓN

Ya que se extraerá información por medios **digitales y documentos** que permitan el conocimiento suficiente de las diferentes unidades de análisis

TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para la recolección de información se podrán presentar a partir de **observación, percepción y análisis de contenidos.**

THE APARTMENT

THE APARTMENT
BILLY WILDER
1960

Es un espacio que habla de una situación. Un espacio decorado, donde cada objeto, cada aspecto tiene un lenguaje, una historia, una narrativa.

LA ESCENOGRAFÍA

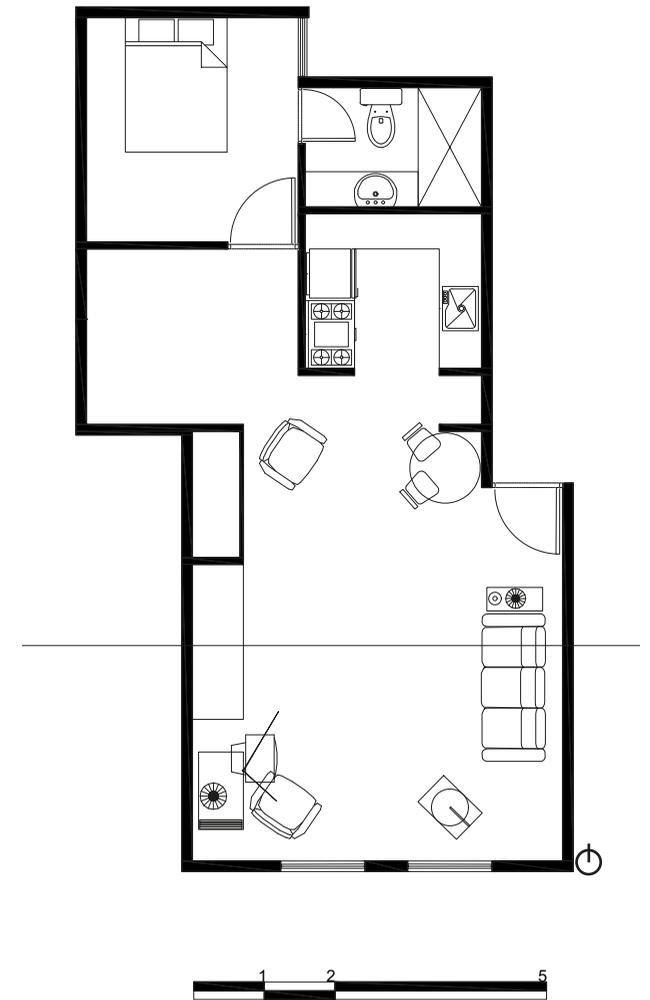
Describe la forma del espacio arquitectónico, con una mirada al espacio doméstico, refiriéndose a la apropiación de unas tipologías de vivienda. Creado un sistema de agrupación y como a partir de esta le ayuda a la conformación escenográfica.

LO ESPACIAL EN LA MIRADA DEL PERSONAJE.

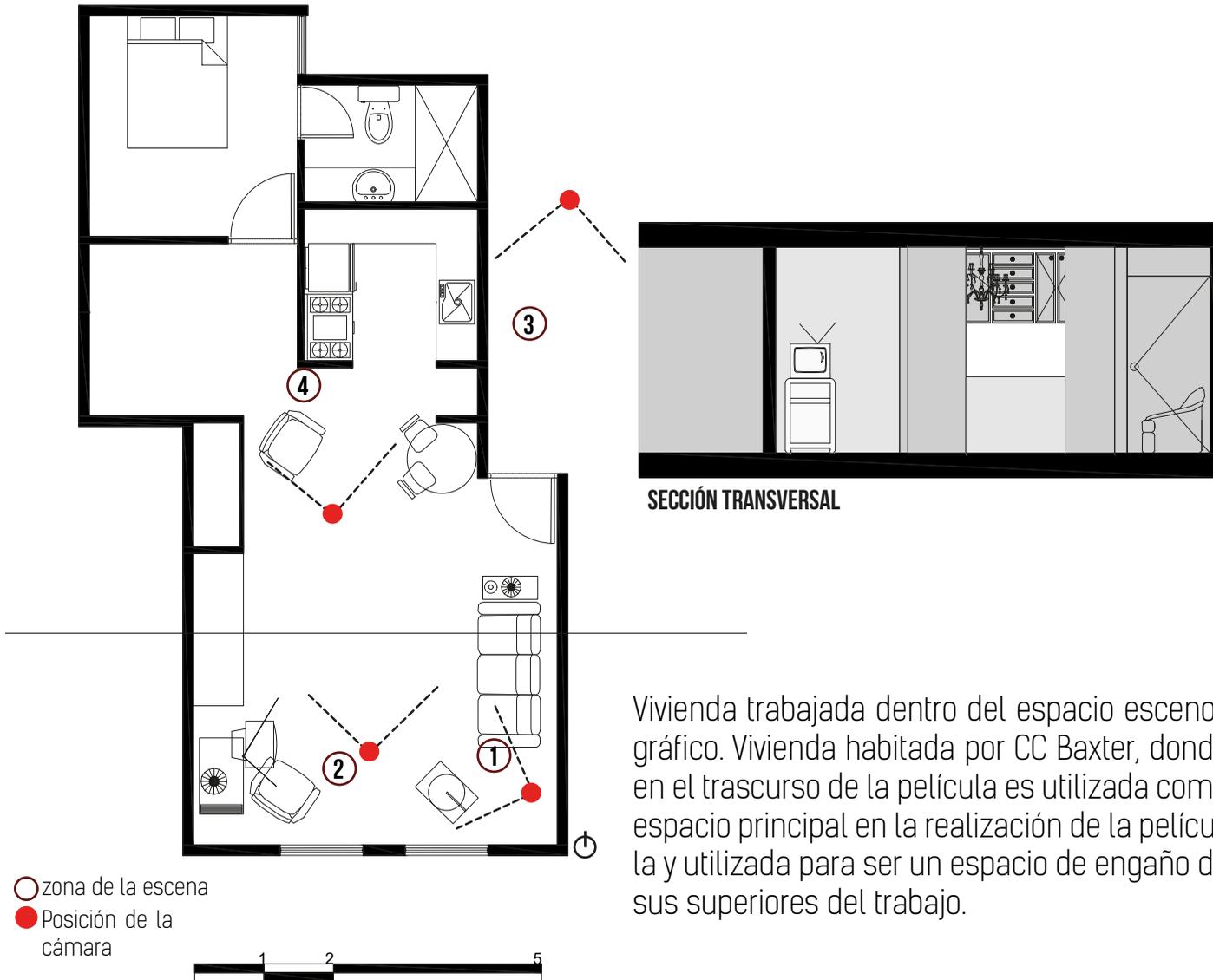
Imagen 22: Plano de localización, Upper west side. Elaboración propia. Vivienda Tenement, lugar de residencia del personaje.

VIVIENDA COMO UN LUGAR DE ENGAÑO

VIVIENDA COMO UN LUGAR DE ENGAÑO

ZONAS CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA HISTORIA

1

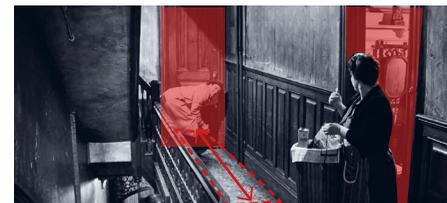
Plano medio de CC Baxter en la sala viendo Televisión. La sala como el espacio de ocio del personaje. Se vuelve el espacio con mayor jerarquía en la vivienda por su tamaño e importancia.

2

Plano general de la sala de la vivienda. Espacio como punto de entrada de la vivienda y de cortejo entre los directivos de la empresa donde trabaja CC Baxter y sus amantes. Es el espacio que conecta las demás zonas de la vivienda, tales como el dormitorio y la cocina.

3

Plano americano de la vecina y CC Baxter. Se observa el punto fijo y corredor del edificio. A su vez el acceso a las viviendas donde el corredor es el punto de transición entre lo íntimo y lo público.

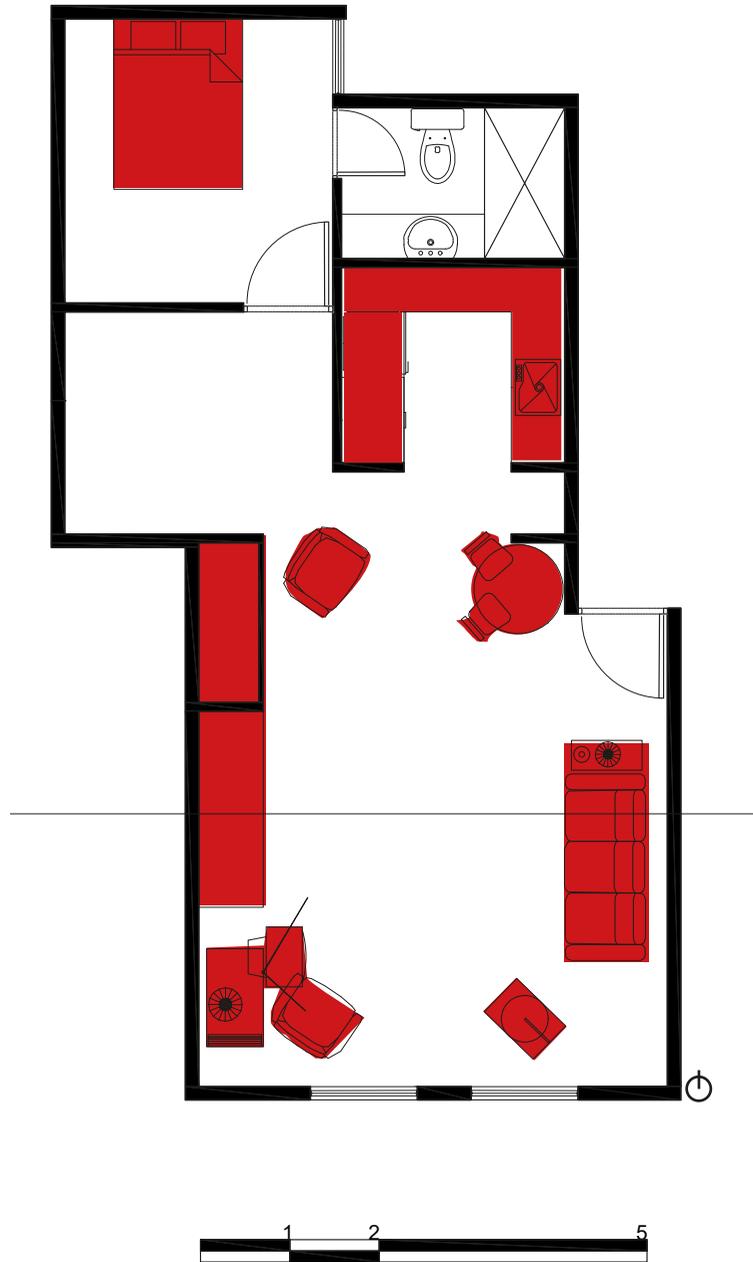
4

Plano general del CC Baxter en la cocina. Se observa una relación espacial entre la habitación y la cocina del personaje tanto como un vano dando forma a la composición de una fachada y conexión con el exterior.

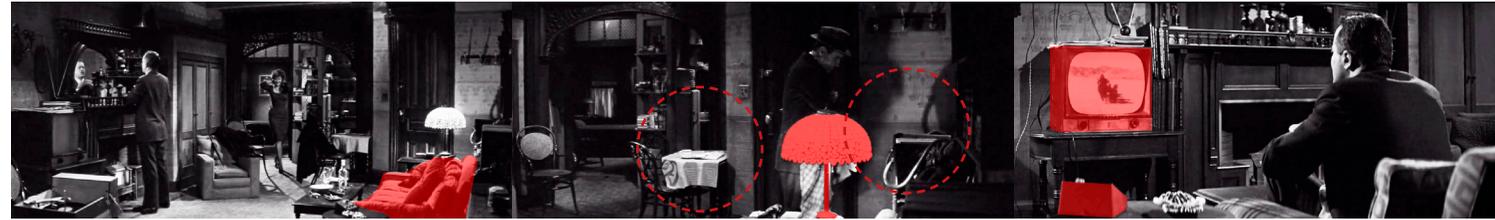
TIPLOGIA DE VIVIENDA

VIVIENDA COMO UN LUGAR DE ENGAÑO

Describe la forma en que los objetos están ubicados dentro de la mirada doméstica, de tal manera que el objeto habla de una situación y una acción dentro del espacio. Completando la formalización del espacio escenográfico.

MOBILIARIO

Objeto primario

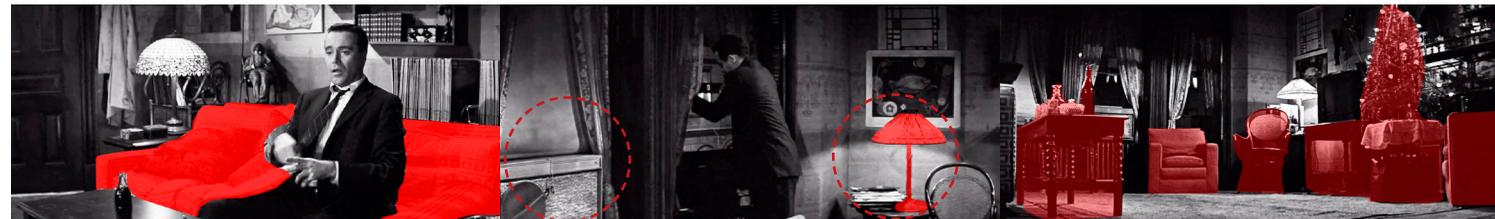
Mueble de la sala como objeto principal dentro de una primera situación, ya que este objeto es utilizado como primera estancia entre el directivo de la empresa y su amante.

Objeto secundario

Lámpara como objeto secundario en la vivienda. Objeto utilizado para dar iluminación a un espacio determinado (acceso vivienda) y utilizado para ser elemento de composición luz en el set escenográfico.

Objeto terciario

Televisor como objetos terciario en la vivienda. Utilizado dentro de una situación de ocio entre el protagonista y su soltería.

Objeto primario

..continuación del mueble como objeto principal, en una segunda situación. Utilizado por CC Baxter como lugar de ocio y descanso dentro de su soledad.

Objeto secundario

Lámpara como objeto secundario en la vivienda. Objeto utilizado para dar iluminación a un espacio determinado (sala) y utilizado para ser elemento de composición luz en el set escenográfico. (---)

Objeto terciario

Silla, muebles, árbol navideño como objetos terciarios. Siendo objetos de segundo plano utilizados para completar el espacio escenográfico y pasan a ser un elemento con poca jerarquía.

Objeto primario

Tocadiscos como objeto principal dentro de la vivienda. Siendo un objeto utilizado en la acción de cortejo entre los directivos y sus amantes.

Objeto secundario

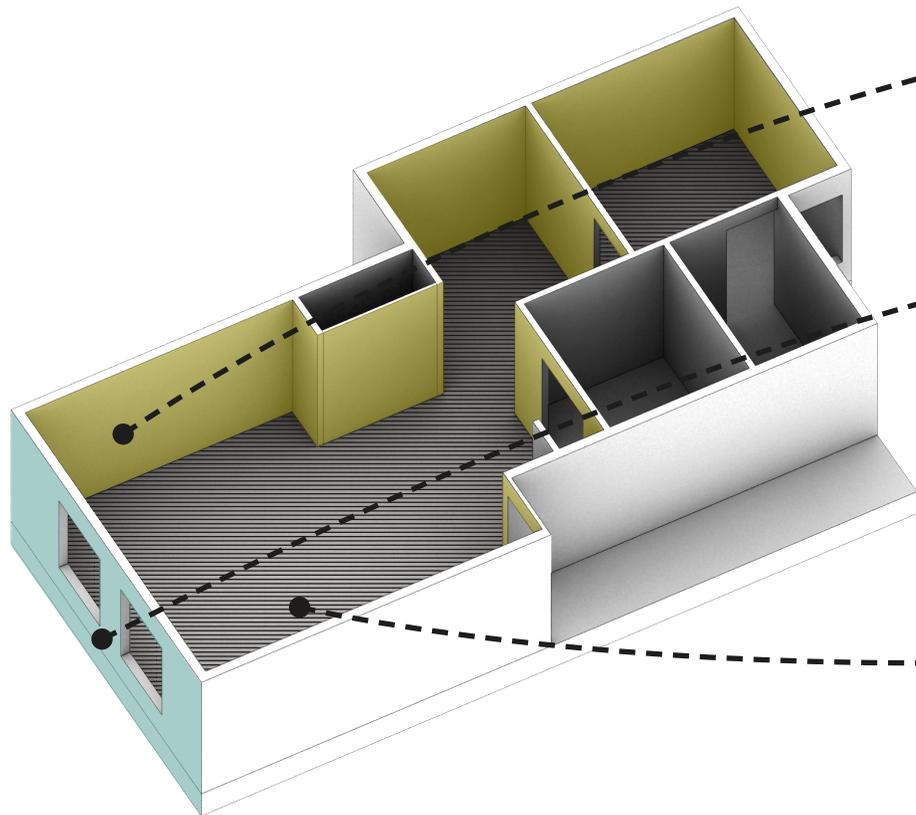
Lámpara como objeto secundario en la vivienda. Objeto utilizado para dar iluminación a un espacio determinado (cocina) y utilizado para ser elemento de composición luz en el set escenográfico. (---)

Objeto terciario

Cama como objeto terciario. Siendo objeto de segundo plano utilizado de complemento en la escenografía en general. Pero objeto de principal importancia enfocado en la habitación del protagonista.

TIPLOGIA DE VIVIENDAS

VIVIENDA COMO UN LUGAR DE ENGAÑO

ISOMÉTRICO DE LA TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

Describe la forma en que los materiales están trabajados dentro de la mirada doméstica y escenográfica. Se refiere a toda superficie interior que da un carácter al espacio de tal manera que representa una expresión y una idea escénica.

MATERIALIDAD

Muro revestido en papel de colgadura

Fachada vaciada en concreto, acabado rustico con ornamento expuesto.

Piso acabado en madera laminada

Se observa una materialidad interior, con un ambiente y atmosfera tranquila y limpia para el habitar del personaje principal (CC Baxter). A su vez se observa una materialidad donde se ve un espacio unificado percibiendo una jerarquía espacial con una privacidad determinada.

TAXI DRIVER

TAXI DRIVER
MARTIN SCORSESE
1976

Es un espacio que habla de una situación. Un espacio decorado, donde cada objeto, cada aspecto tiene un lenguaje, una historia, una narrativa.

LA ESCENOGRAFÍA

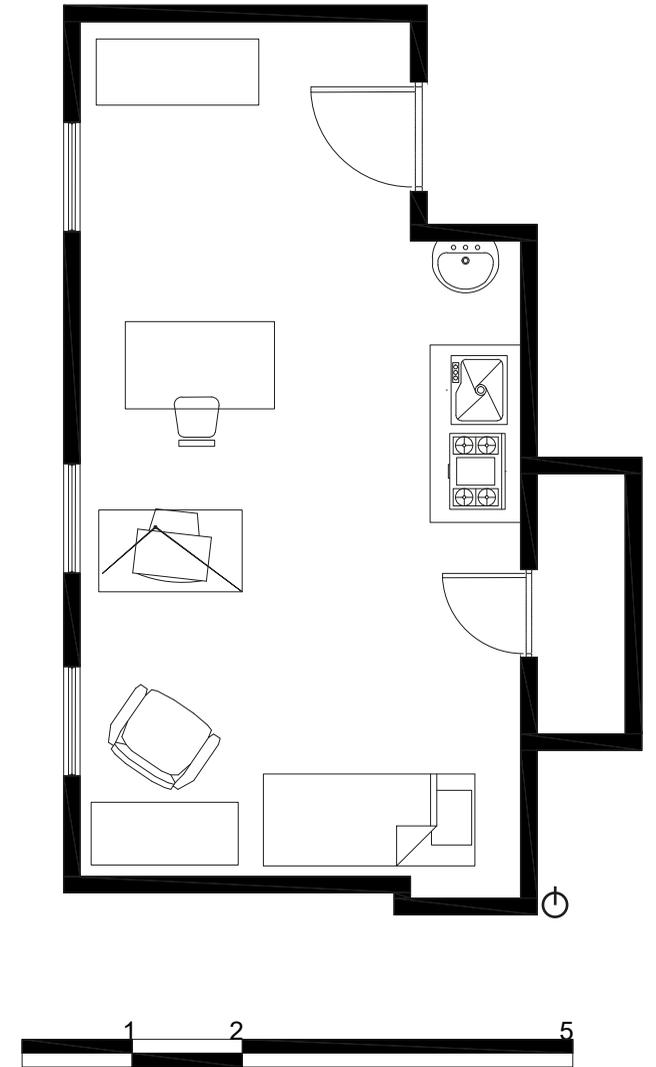
Describe la forma del espacio arquitectónico, con una mirada al espacio doméstico, refiriéndose a la apropiación de unas tipologías de vivienda. Creado un sistema de agrupación y como a partir de esta le ayuda a la conformación escenográfica.

LO ESPACIAL EN LA MIRADA DEL PERSONAJE.

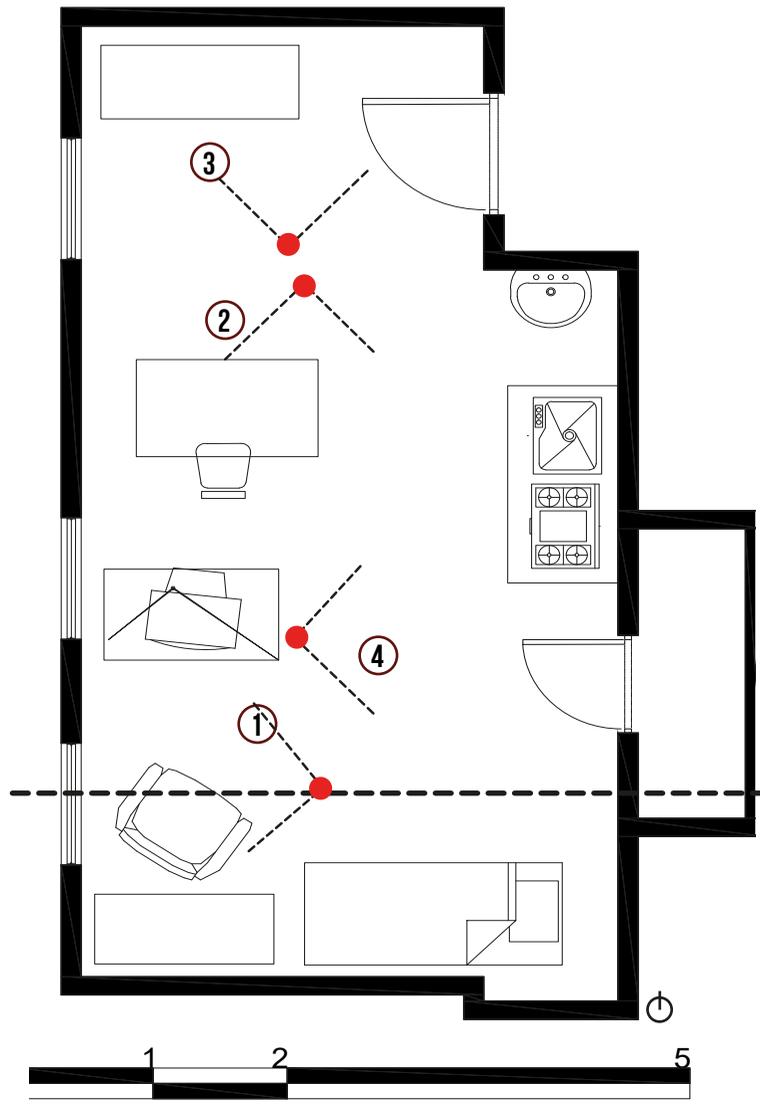

Imagen 23: Fotograma, película "Taxi driver". Charla entre Iris y Travis en la ciudad de Nueva York y Tipología de vivienda brownstone

VIVIENDA TRAVIS

VIVIENDA DE TRAVIS

SECCIÓN TRANSVERSAL

Vivienda trabajada para un espacio esceno-gráfico. Vivienda habitada por Travis, donde en el transcurso de la película es utilizada dentro de unos espacios principales en la realización de la película y utilizada como refugio del personaje.

- zona de la escena
- Posición de la cámara

ZONAS CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA HISTORIA

Plan medio de Travis viendo televisión. Situación de ocio donde el personaje pasa el momento en un espacio sin jerarquía, ya que en el mismo espacio es un conjunto de distintos usos. Se observa una ventana en la composición espacial y de fachada.

Plano general de la sala de la vivienda. La vivienda como espacio multifuncional ya que tanto el dormitorio la cocina y la sala están unificadas, determinando un solo espacio habitado. Siendo así el espacio para comer, dormir, descansar y escribir del protagonista (Travis).

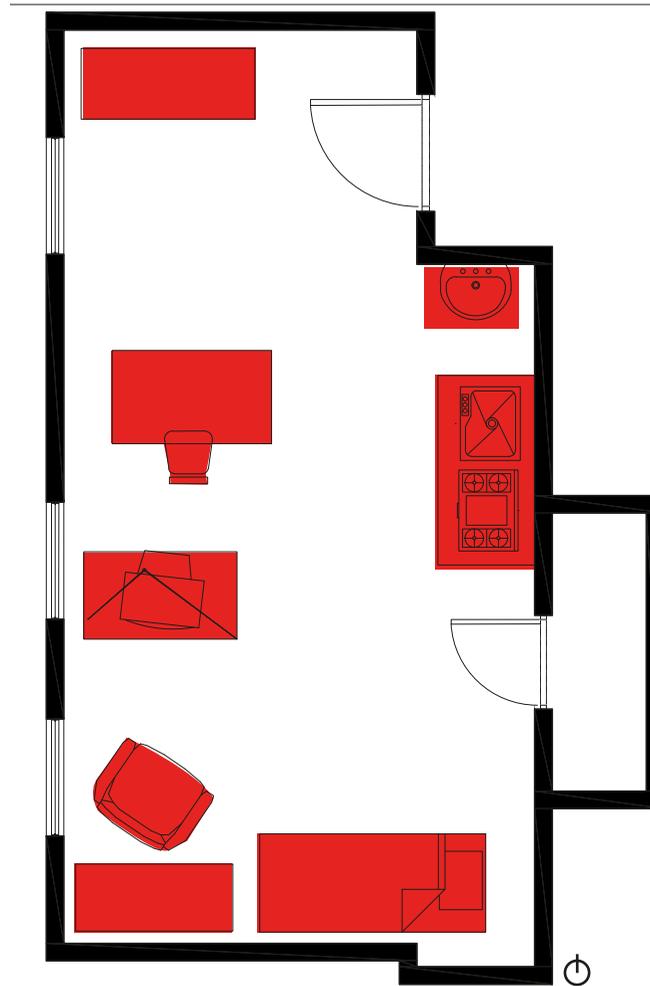

Plan general de Travis ejercitándose. Se observa una ventana en la composición espacial y de fachada. Permitiendo una conexión del espacio interior con el exterior, Tanto para el habitante (Travis) como para la vivienda.

Plano americano de Travis ensayando sus armas. Se observa el punto medio y punto de transición entre la zona de la cocina y la zona para dormir de Travis.

TIPLOGIA DE VIVIENDA

VIVIENDA TRAVIS

MOBILIARIO

Describe la forma en que los objetos están ubicados dentro de la mirada doméstica, de tal manera que el objeto habla de una situación y una acción dentro del espacio. Completando la formalización del espacio escenográfico.

Objeto primario

Televisor como objeto principal dentro de una primera situación, ya que este objeto es utilizado en momento de ocio entre el protagonista y su soledad.

Objeto secundario

Cocineta como objeto secundario en la vivienda. Objeto de importancia en la conformación de la unidad espacial de la vivienda.

Objeto terciario

Sillas, lavamanos... como objetos terciarios. Siendo objetos de segundo plano utilizados para completar el espacio escenográfico y pasan a ser un elemento con poca jerarquía.

Objeto primario

...continuación del Televisor como objeto principal, en una segunda situación. Momento de cambio en el personaje. Reflejado en la acción de destruir el televisor.

Objeto secundario

Cama como objeto secundario. El mobiliario se vuelve el lugar para dormir de Travis, a su vez es un complemento en la escenografía en general siendo parte de una unidad espacial.

Objeto terciario

Silla, muebles, posters como objetos terciarios. Siendo objetos de segundo plano utilizados para completar el espacio escenográfico y pasan a ser un elemento con poca jerarquía.

Objeto primario

Mesa como objeto principal dentro de la vivienda. Siendo un objeto utilizado para que el protagonista vaya narrando situaciones vividas dentro del desarrollo de la película y contadas así en un diario.

Objeto secundario

Silla como objeto secundario. Objeto utilizado para cargar los alimentos de Travis y servir de complemento: televisor, silla y sofá. Para el descanso del personaje.

Objeto terciario

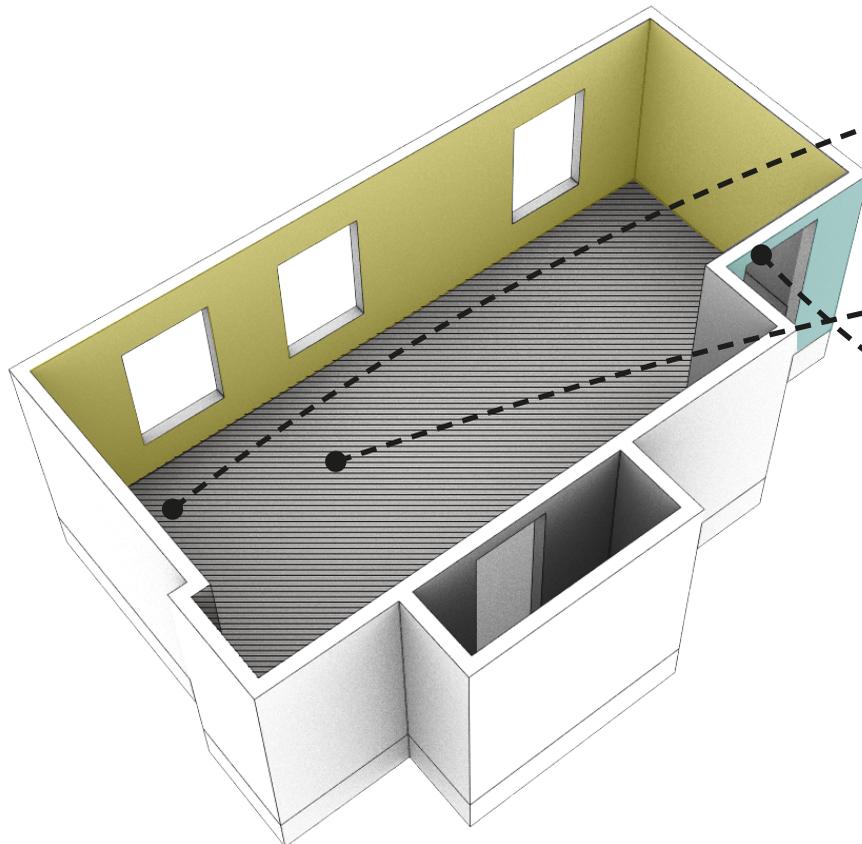
Ropa del personaje, espejo y mueble como objetos terciarios. Siendo objeto de segundo plano utilizado de complemento en la escenografía en general.

TIPLOGIA DE VIVIENDAS

MATERIALIDAD

Describe la forma en que los materiales están trabajados dentro de la mirada doméstica y escenográfica. Se refiere a toda superficie interior que da un carácter al espacio de tal manera que representa una expresión y una idea escénica.

VIVIENDA DE TRAVIS

ISOMÉTRICO DE LA TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

Muro con revestimiento liso acabado pintura color amarillo ■ Con alto grado de deterioro (se observa parte sin acabado en mampostería con una capa de pintura)

Piso compuesto pos varios tipos de alfombras, de distinto patrón y color ■ ■ ■

Muro acabado en madera laminada, pintada con vinilo ■

Se observa una materialidad interior, con un ambiente y atmosfera desordenada y sucia en el habitar del personaje principal (Travis). A su vez se observa una materialidad donde se ve un espacio unificado anulando una jerarquía espacial.

LEON THE PROFESSIONAL

LEON THE PROFESSIONAL
LUC BESSON
1994

Es un espacio que habla de una situación. Un espacio decorado, donde cada objeto, cada aspecto tiene un lenguaje, una historia, una narrativa.

LA ESCENOGRAFÍA

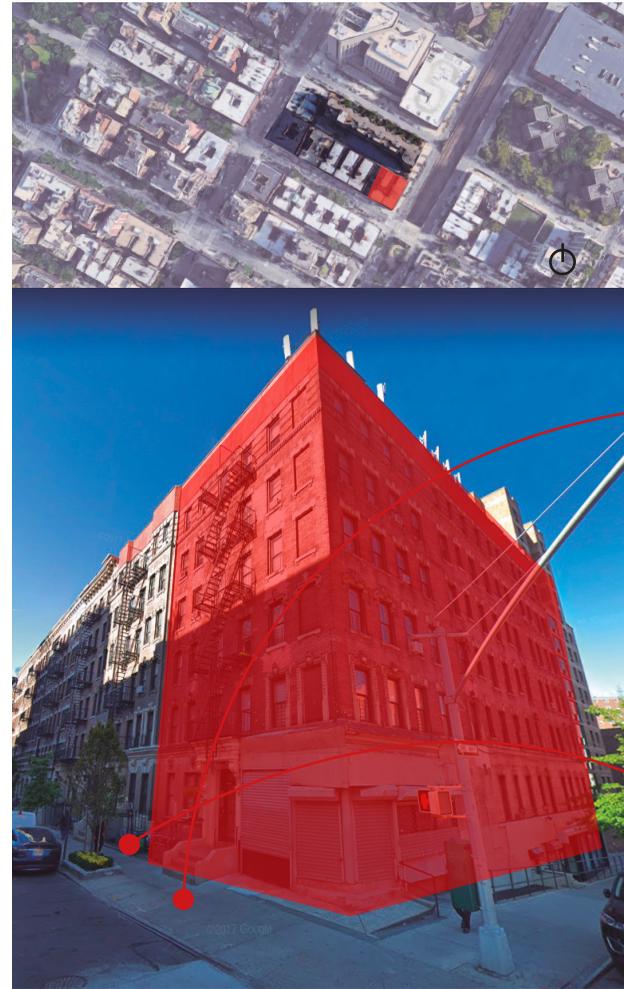

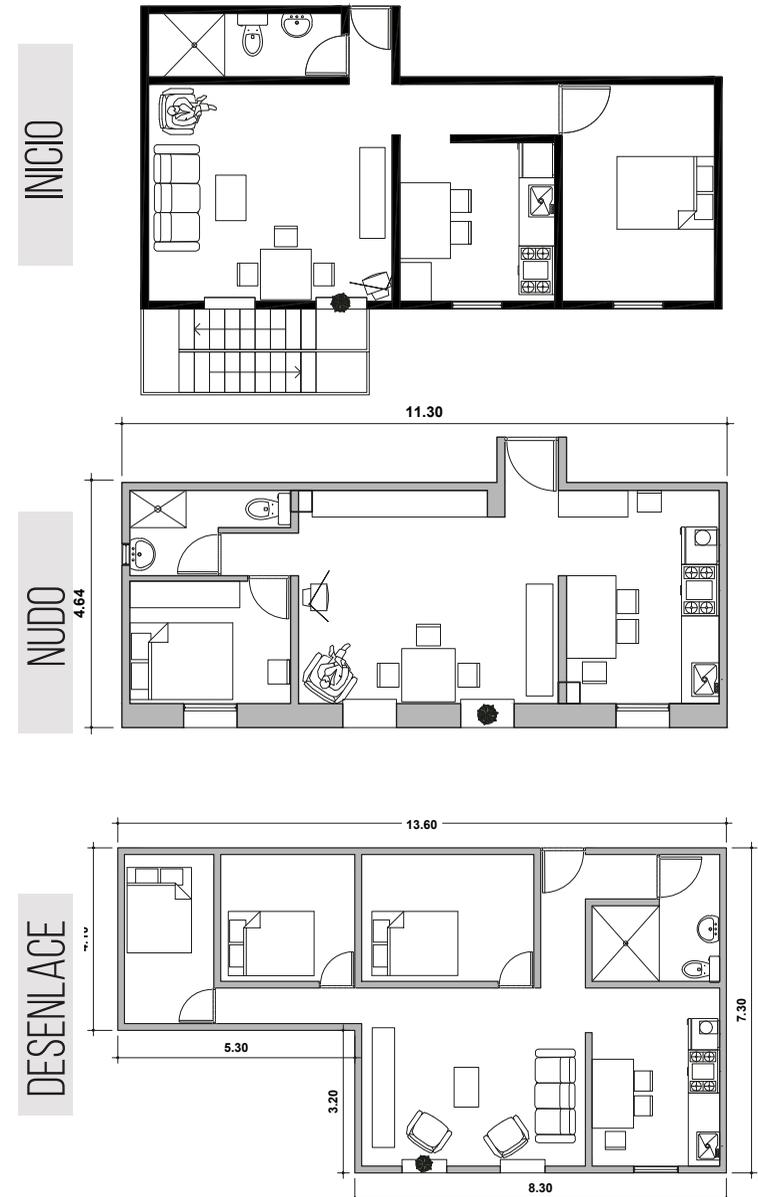
Imagen 20. Plano de localización e imagen exterior del edificio como espacio escenográfico. Relación realidad y lo actuado.

- Primer plano amplio. Relación Mathilda con el exterior del edificio y su contexto
- Plano americano. Donde se observa los edificios colindantes y león ingresando a su vivienda.

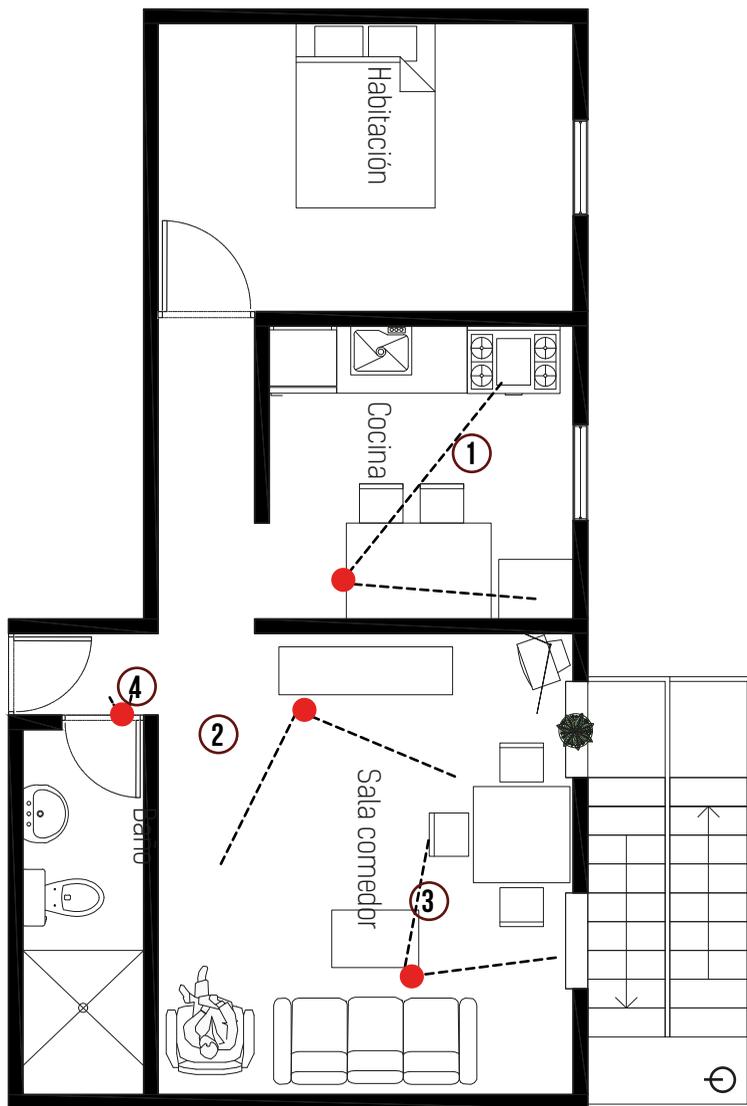
Describe la forma del espacio arquitectónico, con una mirada al espacio doméstico, refiriéndose a la apropiación de unas tipologías de vivienda. Creado un sistema de agrupación y como a partir de esta le ayuda a la conformación escenográfica.

LO ESPACIAL EN LA MIRADA DEL PERSONAJE.

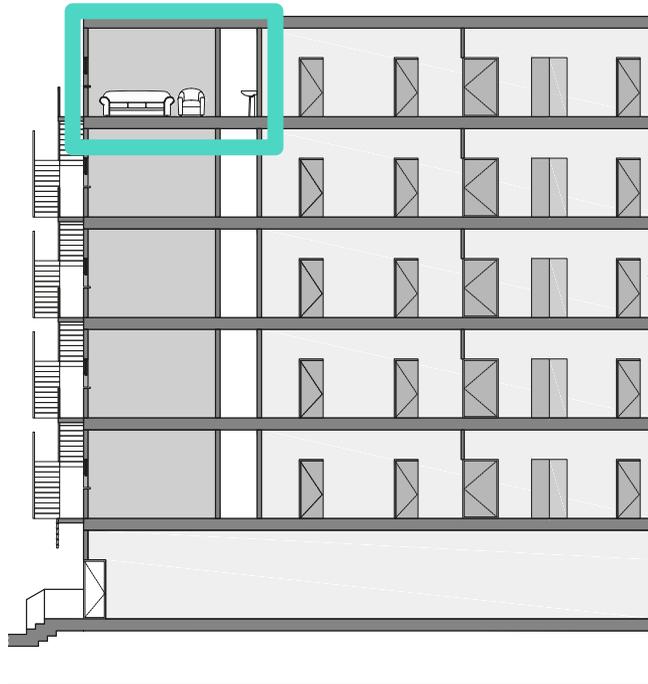
INICIO

00" - 43"

○ zona de la escena
● Posición de la cámara

Piso habitado

El edificio cuenta con diferentes tipologías de vivienda. Enfocándose dentro de la vivienda de León, esta tipología está formada por una cocina, una habitación, un baño y una sala comedor. Donde la sala se convierte en el espacio principal dentro de la vivienda.

ZONAS CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA HISTORIA

1

Plano medio de la **cocina** como espacio representativo dentro de la vivienda. Dentro de un primer aspecto en la película la cocina es un espacio donde es requerido con habitualidad por medio de una rutina del habitante. Es un espacio donde conecta al exterior por medio de un vano siendo un elemento importante dentro de la composición del espacio como tal.

2

Plano general de la **sala** como espacio de descanso. De gran importancia jerárquica ya que es un espacio principal para el desarrollo de la primera parte de la película. Este espacio es el núcleo de la vivienda por las situaciones generadas en ella además de relación y conexión entre los otros espacios de la vivienda

3

Plano general de la **sala** de la vivienda. Observando la relación del espacio interior de la vivienda con el exterior de esta. Se entiende las ventanas como elementos de composición y de transición del interior y del exterior.

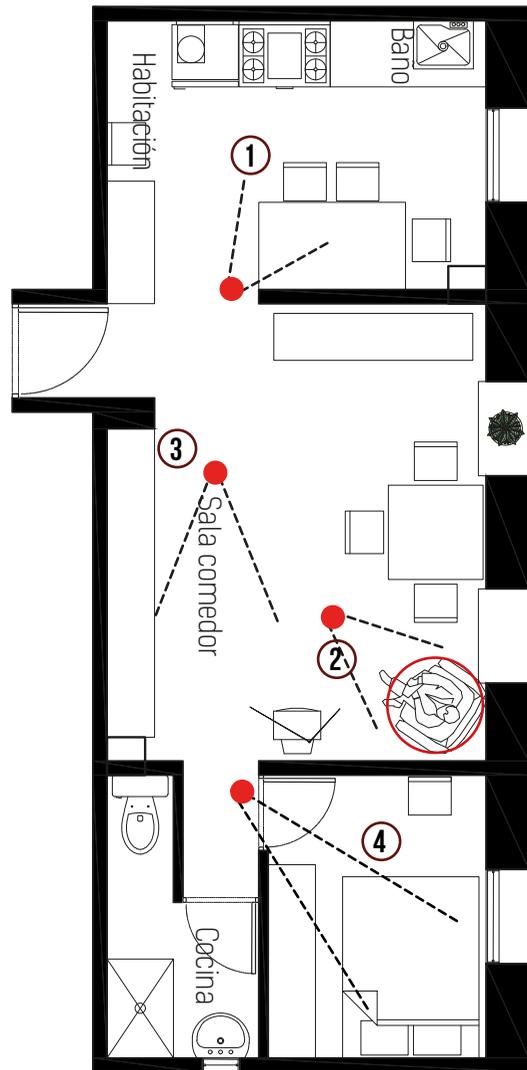
4

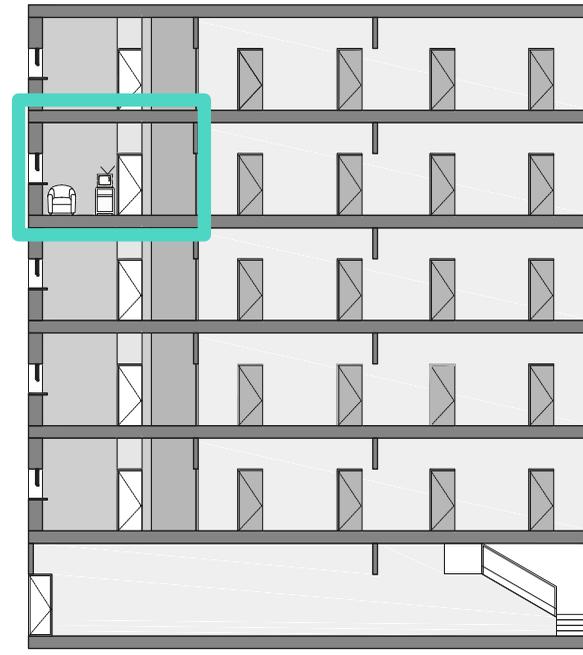
Primer plano de León en el **acceso de la vivienda**. Espacio de transición entre lo semipúblico y lo privado. Acceso a la vivienda y el espacio donde se puede ver la primera conexión entre los protagonistas.

NUDO

43" - 1:08"

○ zona de la escena
● Posición de la cámara

Segunda vivienda donde se enfoca el desarrollo de la película. Tipología conformada por una cocina, una sala comedor, un baño y una habitación. En esta etapa de la película, **la cocina y la habitación** se vuelven espacios con mayor jerarquía.

ZONAS CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA HISTORIA

1

Plano medio de Mathilda en la **cocina**, limpiando las armas de Leon. El espacio cuenta con un vano, volviéndose un elemento de conexión con el exterior. La disposición del mobiliario se organiza de tal forma que los objetos dejan una circulación central teniendo una relación más directa con el exterior y una disposición espacial más libre para la apropiación del personaje.

2

Plano medio de la **sala** como espacio de descanso. Se percibe en el espacio una iluminación natural por medio de una ventana volviéndose un elemento importante de fachada y a su vez un espacio iluminado artificialmente.

3

Plano medio Mathilda bailando. La **sala** como espacio de intercambio de situaciones. La sala como espacio con mayor jerarquía dentro de la vivienda. Conectando hacia los otros espacios por medio de una circulación lateral. Espacio mayor habitado en la segunda parte de la película.

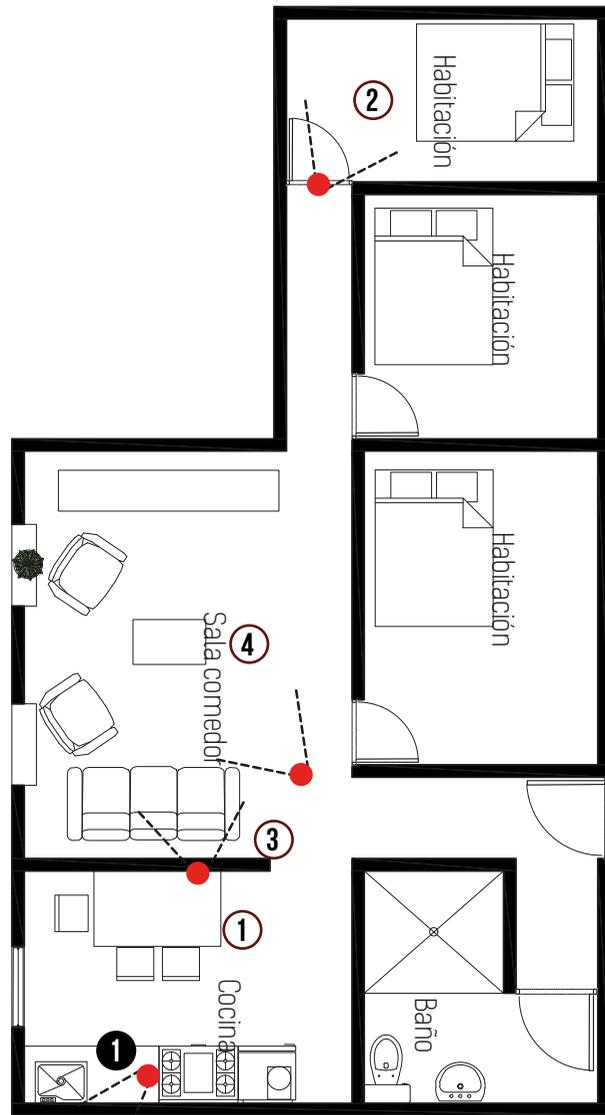
4

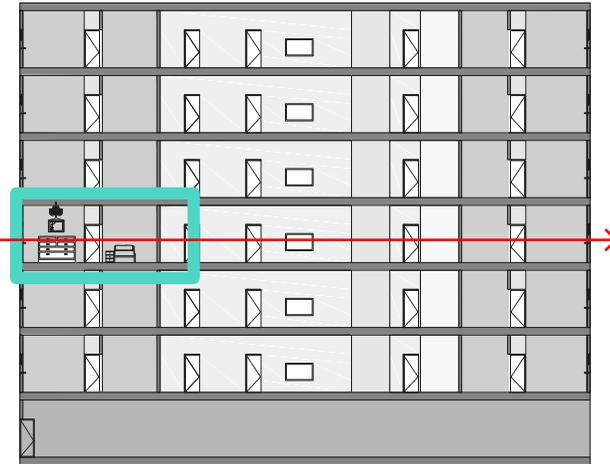
Plano general de Mathilda y Leon en la **habitación**. Intercambio de palabras. Espacio ventilado e iluminado naturalmente. El Espacio tiene mayor jerarquía a medida del paso de la película.

DESENLACE

1:08" - 1:45"

○ zona de la escena
● Posición de la cámara

Tercera vivienda habitada por Leon y Mathilda en el desarrollo de la película. Tipología conformada por una cocina, un baño, sala comedor y tres habitaciones. En esta etapa es el desenlace de la película donde la vivienda tiene un gran impacto para el desenlace de la película.

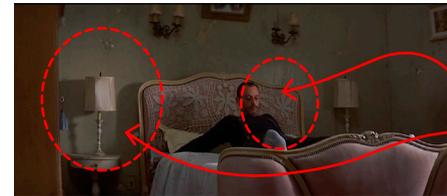
ZONAS CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA HISTORIA

①

Primer plano de Mathilda escapando de los policías desde la **cocina**. La cocina toma una mayor importancia jerárquica siendo el punto de ruptura entre los personajes y la vivienda. Formalizándose un espacio de ruina por medio del muro siendo la ruta de escape.

②

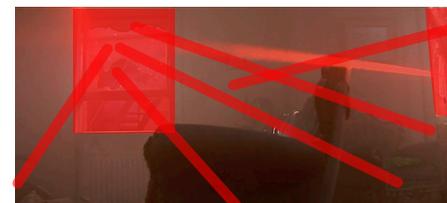
Plano general de Leon durmiendo en la **habitación**. Cambio de acción (dormir), de sala a habitación. La Habitación deja de ser un espacio de segundo plano. Empieza a tener una mayor importancia espacial para la vivienda y el personaje como tal. Siendo un espacio de transición y de mayor conexión en la relación de los protagonistas.

③

Plano medio de Mathilda en la **sala** de la vivienda. Se puede observar una circulación central donde conecta el espacio principal sala a los demás espacios de la vivienda, tales como habitaciones, baño, cocina y acceso de la vivienda. Espacio iluminado y ventilado naturalmente.

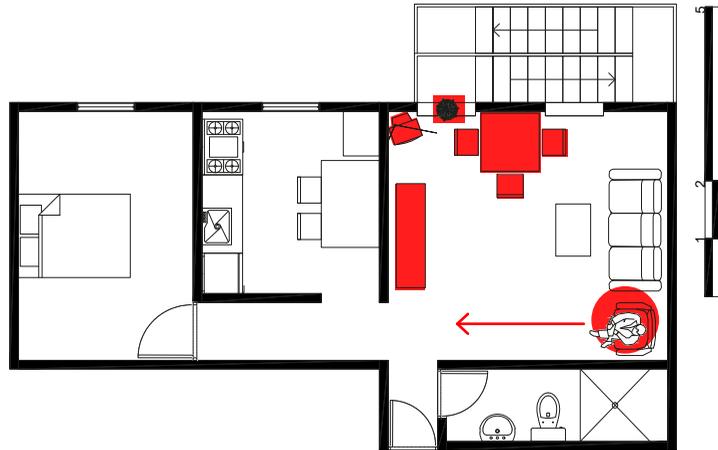
④

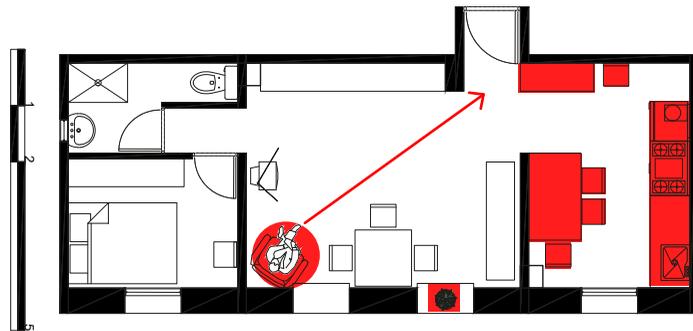
Plano general de la **sala** destruida por ataque. Cambio de la disposición del mobiliario y de la vivienda para generar un espacio con una atmosfera ruin, percibiendo un vínculo entre las ventanas y mirada del atacante.

TIPLOGIA DE VIVIENDAS

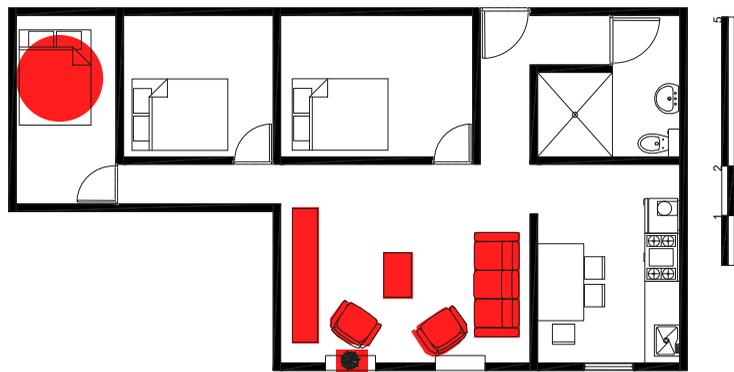
INICIO

NUDO

DESENLACE

Describe la forma en que los objetos están ubicados dentro de la mirada doméstica, de tal manera que el objeto habla de una situación y una acción dentro del espacio. Completando la formalización del espacio escenográfico.

MOBILIARIO

Objeto primario

La planta como objeto principal en el filme ya que Leon dice que su planta se parece a él, "No tiene raíces" así que puede estar en cualquier lugar sin importar nada más que el mismo.

Objeto secundario

Mueble como objeto secundario en la primera parte de la película. Objeto utilizado para dormir de Leon.

Objeto terciario

Comedor, un televisor, un cuadro y un mueble como objetos terciarios siendo los que completan el espacio escenográfico pero pasan a ser un elemento con poca jerarquía.

Objeto primario

La planta como objeto principal. Relación del objeto con el exterior.

Objeto secundario

Mueble como objeto secundario en la segunda parte de la película. Objeto utilizado para dormir de Leon. El mueble está dispuesto dentro del espacio de tal forma que el personaje tiene una mayor relación y visibilidad con el acceso de la vivienda.

Objeto terciario

Se percibe por el mobiliario de la cocina ser un espacio genérico, pero con una libre acción del personaje.

Objeto primario

La planta como objeto principal. Se percibe el objeto como un segundo plano de la escena, pero no deja su importancia dentro del desarrollo de la escenografía, personaje y el espacio

Objeto secundario

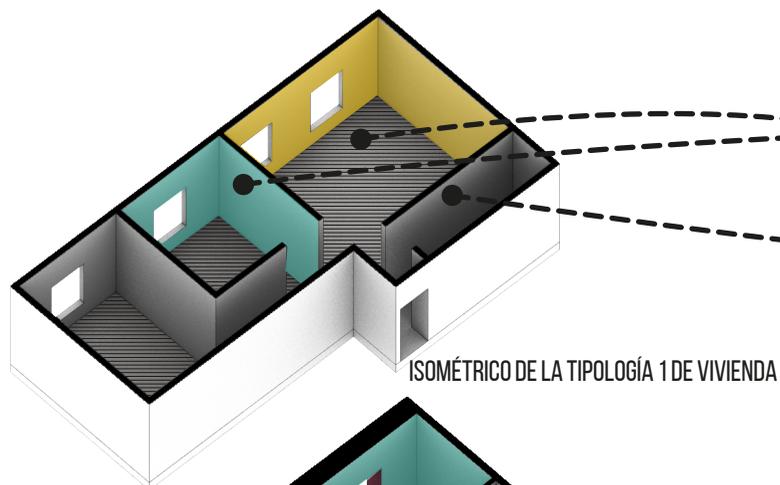
La disposición de los muebles en la sala desde el punto de vista de un ataque. Relación mueble- ataque

Objeto terciario

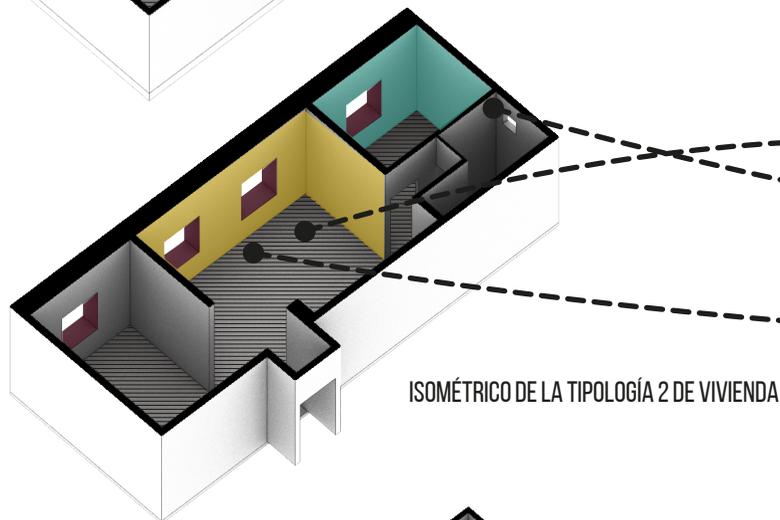
La cama como objeto terciario en el desenlace de la película. Objeto utilizado para descanso de Leon.

TIPLOGIAS DE VIVIENDAS

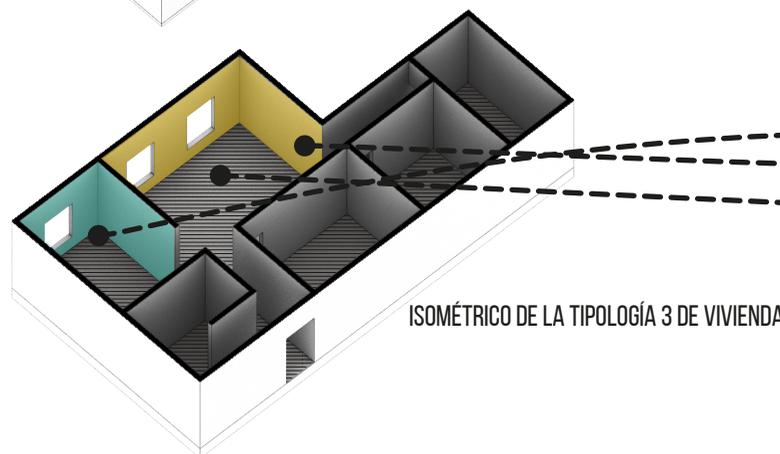
T1

T2

T3

MATERIALIDAD

Describe la forma en que los materiales están trabajados dentro de la mirada doméstica y escenográfica. Se refiere a toda superficie interior que da un carácter al espacio de tal manera que representa una expresión y una idea escénica.

Muro con revestimiento liso acabado pintura color amarillo ■ Piso en concreto expuesto sin acabado ■ Muro con revestimiento liso acabado pintura color Gris ■

Se observa un revestimiento en la materialidad de los muros de la vivienda diferenciándose por el color de los espacios y un piso expuesto sin ningún material de acabado que nos habla de un deterioro de la vivienda y un largo paso de los años.

Muro exterior mampuesto en ladrillo tono rojizo ■ Muro revestido en papel de colgadura ■ Muro con revestimiento liso acabado pintura color amarillo ■

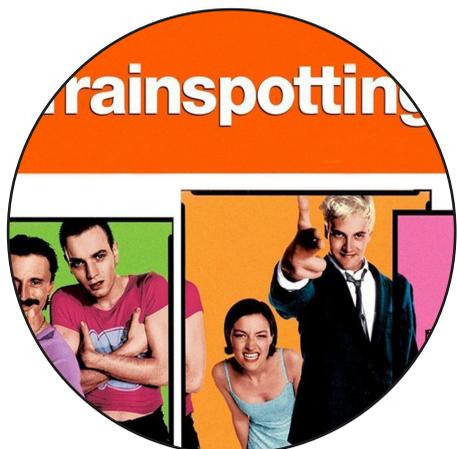
Se observa una materialidad exterior donde se habla de una tipología genérica de vivienda del sector. A su vez se observa una materialidad interna en el que se diferencia los espacios con una jerarquía y privacidad distinta.

Muro revestido con acabado rustico color gris ■ Piso en madera laminada ■ Muro con revestimiento liso acabado pintura color gris ■

Se observa un revestimiento en la materialidad de los muros de la vivienda diferenciándose por el color de los espacios.

TRAINSPOTTING

TRAINSPOTTING
DANNY BOYLE
1996

Es un espacio que habla de una situación. Un espacio decorado, donde cada objeto, cada aspecto tiene un lenguaje, una historia, una narrativa.

LA ESCENOGRAFÍA

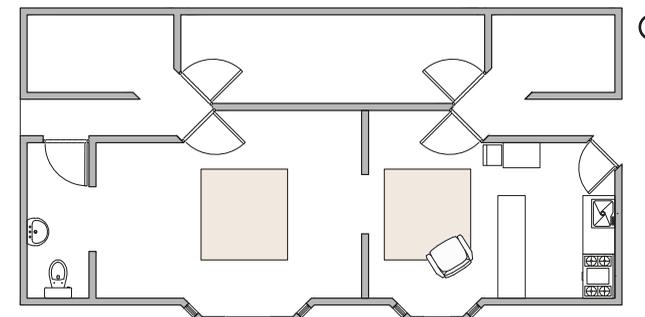
Describe la forma del espacio arquitectónico, con una mirada al espacio doméstico, refiriéndose a la apropiación de unas tipologías de vivienda. Creado un sistema de agrupación y como a partir de esta le ayuda a la conformación escenográfica.

LO ESPACIAL EN LA MIRADA DEL PERSONAJE.

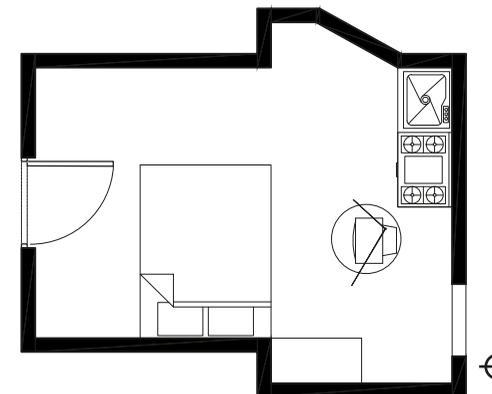

Imagen 21. Plano de localización y Exterior del edificio Cables Wynd House, utilizado en la película "Trainspotting"

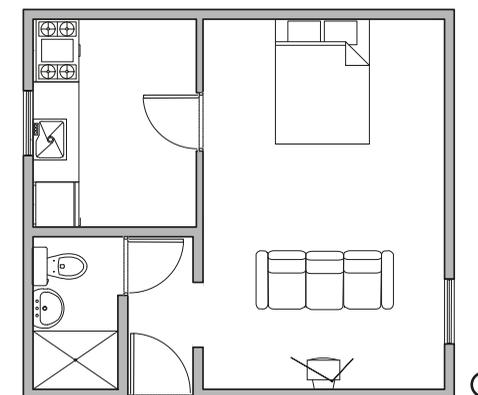
VIVIENDA DE CONSUMO

VIVIENDA DE MARK RENTON

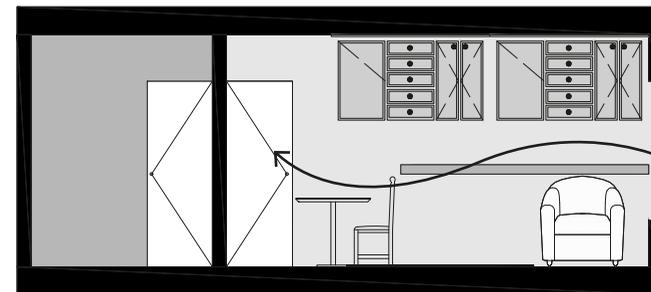
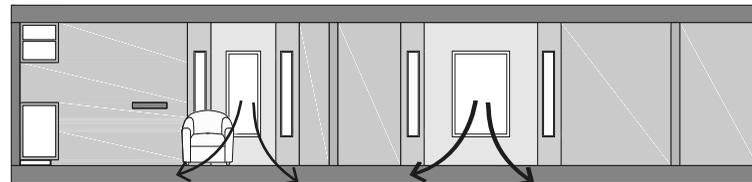
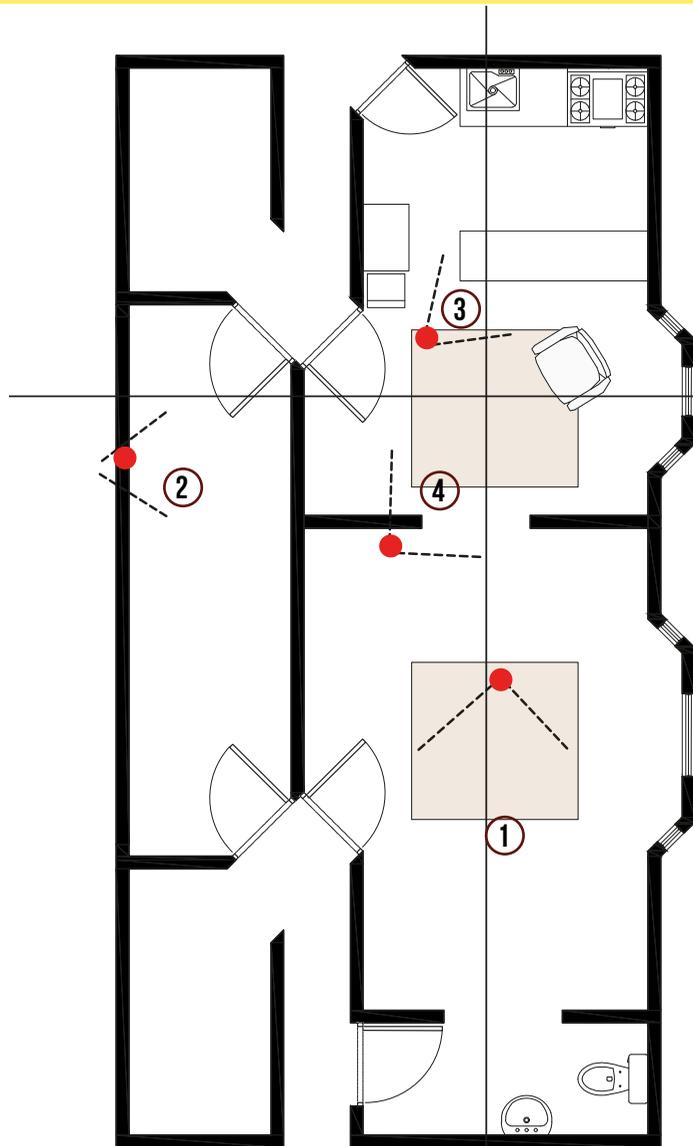

VIVIENDA DE MARK RENTON

VIVIENDA DE CONSUMO

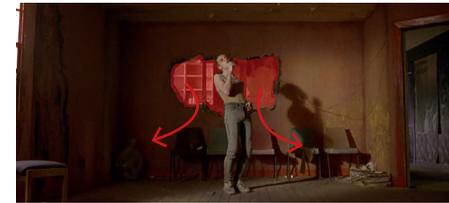
ZONAS CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA HISTORIA

Vivienda utilizada como espacio escenográfico dentro de la película. Es un espacio que recurren habitar mucho los personajes de la película siendo la cuna o el centro de su drogadicción hacia la heroína.

○ zona de la escena
● Posición de la cámara

1

Plano general de la sala como primer espacio visto en la película y primer vistazo de Mark drogándose. Espacio con una conexión directa al baño de la vivienda por medio de un muro fragmentado relación con los demás espacios por medio de una circulación central.

2

Plano medio, donde muere la hija de Allison y Sick Boy. Se percibe un espacio cerrado con poca ventilación e iluminación.

3

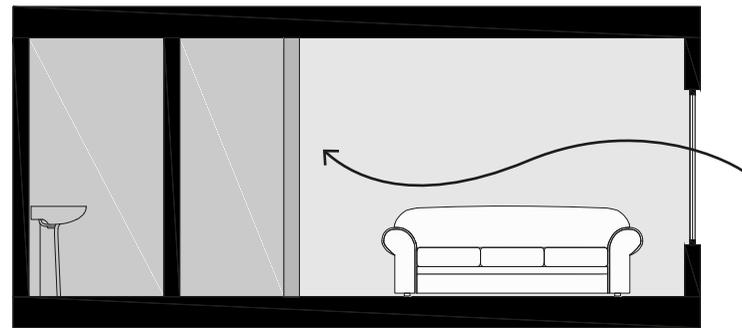
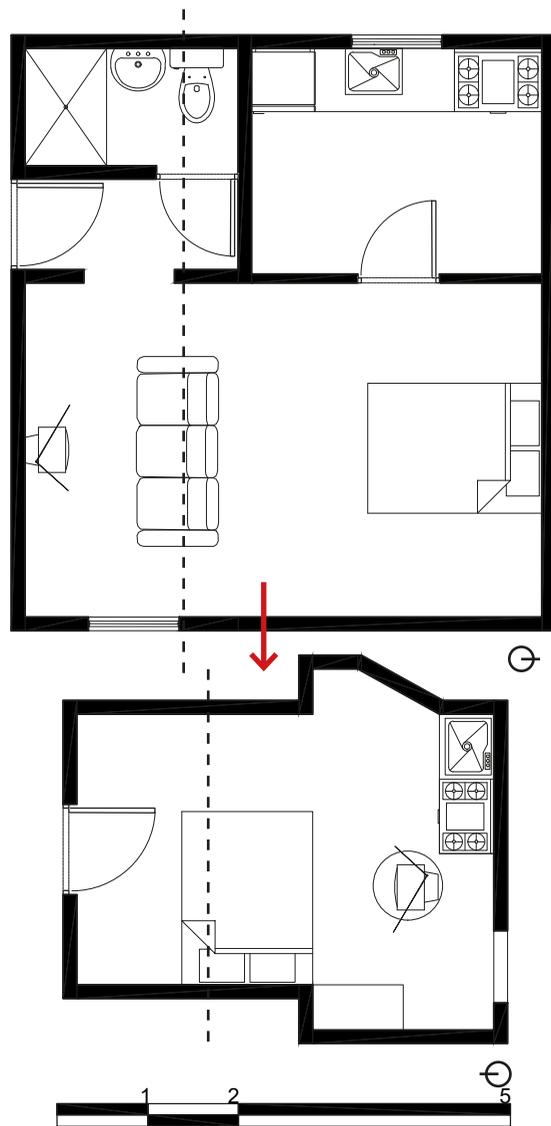
Primer plano de la **cocina** como espacio intermedio entre el sujeto y la droga. Espacio con gran importancia jerárquica. Conectando con los demás espacios de la vivienda y la ventana como elemento que permite la relación entre el exterior y el interior. Espacio con una atmosfera roja. Color que habla de un amor pasional por el consumo de la droga.

4

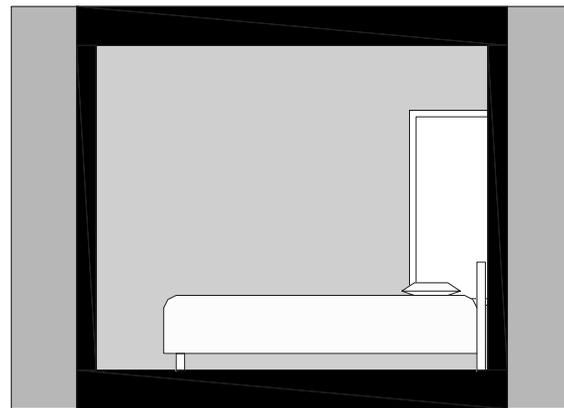

Primer plano de la **sala** como espacio preparación e inyección de heroína. Espacio de integración donde se evidencia ingreso de luz natural y a su vez una concepción con el exterior por medio de la configuración de las ventanas.

VIVIENDA DE MARK

SECCIÓN LONGITUDINAL

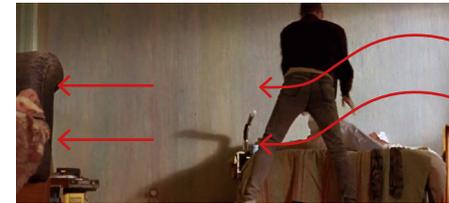

SECCIÓN TRANSVERSAL

Tercera vivienda trabajada como espacio escenográfico. Vivienda utilizada por Mark Renton, donde en el transcurso película utiliza dos viviendas como espacio de hábitat.

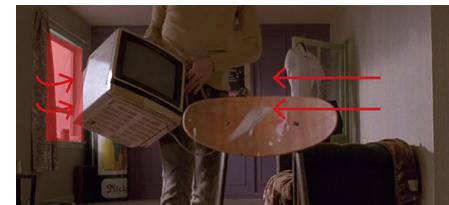
ZONAS CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA HISTORIA

1

Plano general de la sala como habitación del personaje siendo el espacio con mayor jerarquía en la vivienda por su tamaño e importancia.

2

Plano general de la sala como espacio de estancia. Se observa la conexión entre el acceso y el baño de la vivienda con esta y a su vez el vano como elemento de composición del espacio generando ventilación e iluminación a la escenografía.

3

Plano medio de la segunda vivienda de Mark. Donde se observa ser un espacio se varios usos, Tanto para dormir, comer y demás.

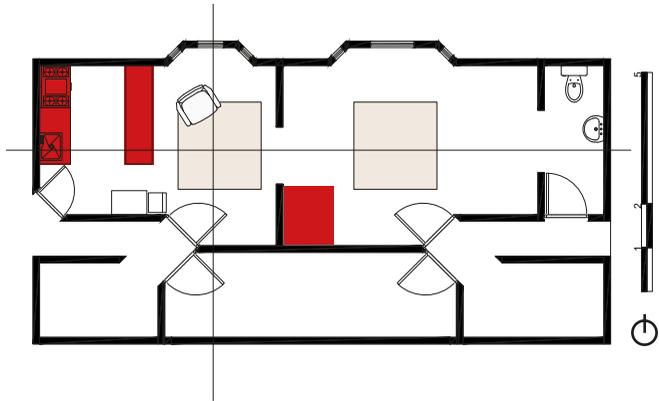
4

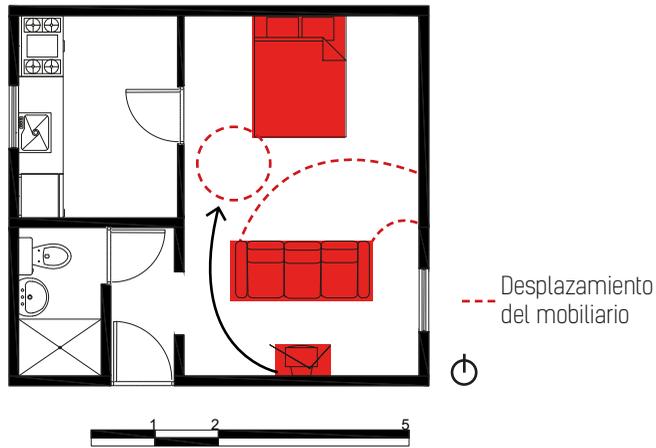
Primer plano donde se observa la relación del espacio con su exterior, además de ser un espacio pensado para un solo habitante pero utilizado por varios usuarios.

TIPLOGIA DE VIVIENDAS

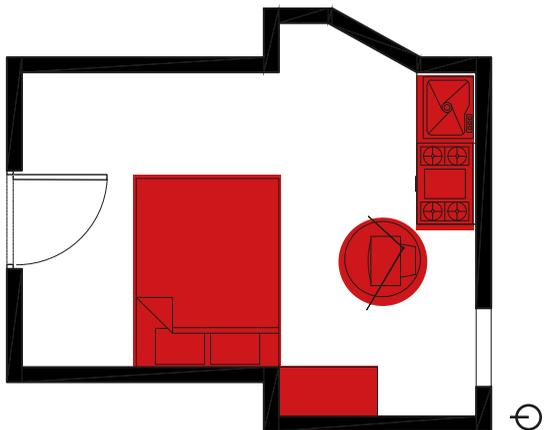
T1

T2

T3

MOBILIARIO

Describe la forma en que los objetos están ubicados dentro de la mirada doméstica, de tal manera que el objeto habla de una situación y una acción dentro del espacio. Completando la formalización del espacio escenográfico.

Objeto primario

Mueble de cocina como objeto principal en la tipología ya que el consumo de heroína es una acción frecuente de los personajes por lo tanto el uso de estos muebles tiene una importancia para el mantenimiento de la droga.

Objeto secundario

Silla como objeto secundario de la tipología. Siendo el punto donde el protagonista después de un "pinchazo" mientras pasa el efecto de la droga.

Objeto terciario

Grupo de sillas como objetos terciarios. Siendo objetos de segundo plano utilizados para completar el espacio escenográfico y pasan a ser un elemento con poca jerarquía.

Objeto primario

Televisor, silla, mueble como objetos principales en la tipología. Utilizados en el inicio de la película siendo un método para la desintoxicación de Mark de la droga.

Objeto secundario

Mueble como objeto secundario en la segunda parte de la película. Objeto utilizado para el ocio de Sick Boy y Mark.

Objeto terciario

Cama, silla y mueble como objetos terciarios. Siendo objetos de segundo plano utilizados para completar el espacio escenográfico y pasan a ser un elemento con poca jerarquía.

Objeto primario

Mueble de cocina como objeto principal en la composición del espacio. Siendo un espacio de poca dimensión, la cocina entra a disposición en el espacio íntimo de la vivienda.

Objeto secundario

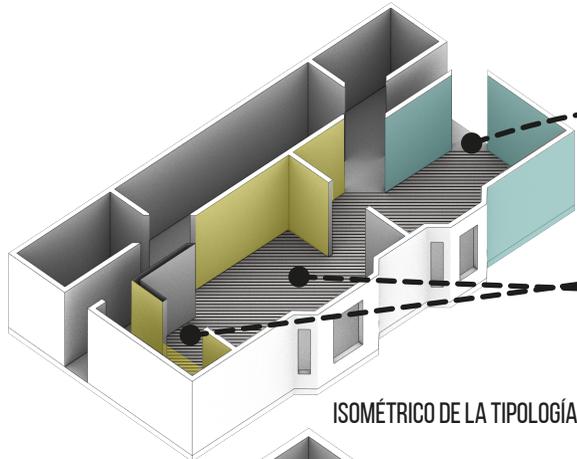
Mesa como objeto secundario en la vivienda de Mark. Objeto utilizado para la interacción social entre los protagonistas.

Objeto terciario

Televisor, silla, mueble como objetos terciarios. Siendo objetos de segundo plano utilizados para completar el espacio escenográfico y pasan a ser un elemento con poca jerarquía.

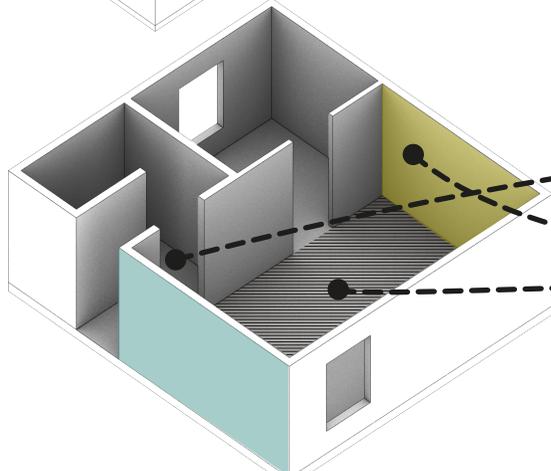
TIPLOGIA DE VIVIENDAS

T1

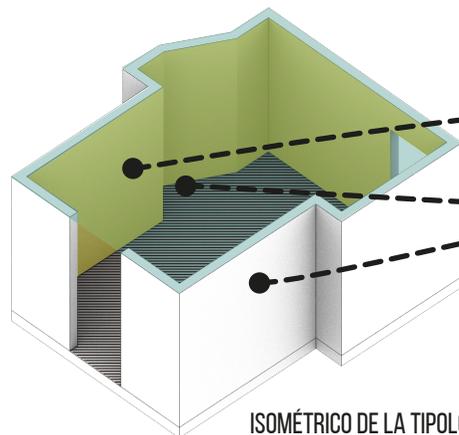
ISOMÉTRICO DE LA TIPOLOGÍA 1 DE VIVIENDA

T2

ISOMÉTRICO DE LA TIPOLOGÍA 2 DE VIVIENDA

T3

ISOMÉTRICO DE LA TIPOLOGÍA 3 DE VIVIENDA

MATERIALIDAD

Describe la forma en que los materiales están trabajados dentro de la mirada doméstica y escenográfica. Se refiere a toda superficie interior que da un carácter al espacio de tal manera que representa una expresión y una idea escénica.

Ventana cerramiento en reja

Muro con revestimiento liso acabado pintura color Marrón ■■■ Con alto grado de deterioro

Piso acabado en listones de madera con color tierra ■■■

Se observa un revestimiento en la materialidad de los muros de la vivienda y un alto grado de deterioro. Diferenciándose por el color de los espacios y un piso acabado en madera con alto nivel de desgaste donde la vivienda se caracteriza por tener largo paso de los años y futura ruina diferenciándose los espacios por diferentes atmosfera caracterizadas por el color del espacio.

Muro revestido en papel de colgadura

Puerta en madera pintada en vinilo morado. ■■■

Piso acabado en tapete

Se observa una materialidad interior donde se ve una atmosfera en la tipología tranquila y limpia. A su vez se observa una materialidad donde se ve un espacio unificado la cual no se percibe una jerarquía y privacidad determinada.

Muro con revestimiento liso acabado pintura color naranja ■■■

Muro revestido en papel de colgadura

Cielo de la vivienda con acabado liso, pintado en color naranja con grado de humedad.

Se observa un revestimiento en la materialidad de los muros de la vivienda donde se habla de un mismo espacio en común.

¿CUÁLES CARACTERÍSTICAS ESPACIALES (ESCENOGRAFÍAS), DEFINEN LA MANERA DE HABITAR DEL PERSONAJE DENTRO DE LAS TRAMAS CINEMATOGRAFICAS DE INTERIORES DOMÉSTICOS, IDENTIFICANDO ELEMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESPACIOS?

CONCLUSIÓN:

Al describir y analizar los diferentes planos escenográficos donde toma vida el personaje en los espacios domésticos, se muestra los factores importantes en el proceso de la composición del espacio escenográfico. Entendiendo las características y necesidades que van tomando los personajes y así permitir la transformación del espacio según un tiempo determinado. Y al ver todos los elementos que están compuestos dentro de lo que se llama dirección de arte, se ve una relación caracterizada por la personalidad, que trasmite el personaje en conjunto a su espacio habitado (espacio domestico).

SÍNTESIS

A manera de cierre quisiera enfatizar dentro del trabajo, una manera diferente de ver la vivienda en torno a lo que tenemos como concepción de ella, o al menos de estudiarla teniendo una mirada más artista (cinematografía), y una apuesta alternativa en la formalización de la domesticidad.

Al hacer una apuesta en el espacio escenográfico, se habló de elementos que se encargan de darle vida y color a las historias, situaciones y personajes descritos en un guion. Del espacio interior y exterior, donde en el interior podemos percibir un ambiente íntimo en relación con el que lo habita. La escenografía como tal, requiere de un ambiente, donde se tiene que pensar en la materialidad que este presenta. Podemos hablar en si de una arquitectura efímera, donde los espacios tiene una función y después desaparece.

Se desplego 3 acontecimientos en los cuales he tratado de explicar algunos comportamientos de la vivienda domestica con la intención de analizarlos para producir formas alternativas de mirarla. Esta apropiación me permitió explorar (1) **La arquitectura doméstica, composición escenográfica del cine**; (2) **Lo real-lo actuado**; (3) **lo espacial en la mirada del personaje como etapa práctica**. Llegando a entender características de un personaje como están relacionando en un espacio doméstico, el género, la edad, las personalidades, la cultura, entre otros aspectos, son factores que se observan para el estudio de los personajes, y concepción de su personalidad. Donde se verán caracterizados en un espacio determinado.

BIBLIOGRAFÍA:

1. CHION, Michel. *La dirección*. (artículo de internet) Paidós, 1996.
2. GOROTIZA, Jorge. *La construcción de la ficción, espacio arquitectónico-espacio cinematográfico*. Escuela Técnica Superior De Arquitectura de Madrid, 2015
3. HEIDEGGER, Martin. *Construir, habitar, pensar*. (artículo de internet) 1951.
4. JIMENES, Pedro. *Lenguaje cinematográfico*. ZEMOS98, 2009
5. PEREZ, Patricio. *Construcción del personaje en el cine y la televisión*.
6. PEREZ RUI, Jose Patricio. *La construcción narrativa del personaje en el cine de bardem*. VALE, Eugene (1989): *Técnicas del guión para cine y televisión*. Barcelona, Gedisa.
7. UGARTE VILLAREAL, Luis. *las relaciones compositivas entre cine y arquitectura*. Dearq 08, 2011
8. ZURRO VIGO, Beatriz. *Dirección de arte, la creación de indentidad visual como elemento comunicativo*. Universitat Politècnica de València, 2015.

IMÁGENES:

IMAGEN 1: *Fotograma plano general, Kill Bill vol 1-2 (Quentin Tarantino)*. Tomada de: https://www.google.com.co/search?biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=7h4FW4o3wfHOArjt-nIAO&q=kill+bill+iglesia+&oq=kill+bill+iglesia+&gs_l=img.3..0.4930.5752.0.5814.8.5.0.3.3.0.156.307.0j2.2.0....0...1c.1.64.img..3.5.312...0i30k1.0.VEDqNpNNmpY#imgrc=Bh_iHp9D0mSoJM:

IMAGEN 2: *Imagen 2. Fotograma plano americano, el bueno el malo y el feo (Sergio Leone)*. Tomada de: https://www.google.com.co/search?biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=9B4FW5H4K-8TXzWLZ9qfoDQ&q=el+bueno+el+malo+y+el+feo&oq=el+bueno+el+malo+y+el+feo&gs_l=img.3..0.110.162146.165969.0.166432.18.13.1.1.1.0.255.1838.0j7j3.10.0....0...1c.1.64.img..6.12.1839...35i39k-1j0i67k1j0i30k1.0.54RgsAgwVKM#imgrc=pT-HNaX1tgsW9M:

IMAGEN 3: *Imagen 3. Fotograma plano medio, Kill Bill vol 1-2 (Quentin Tarantino)*. Tomada de: https://www.google.com.co/search?biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=6h0FW90MEY3VzgKc-kKGQDw&q=kill+bill+vol+1&oq=kill+bill+vol+1&gs_l=img.3.0j0i30k1l9.2123.3943.0.4175.6.5.0.1.0.167.484.0j3.3.0....0...1c.1.64.img..2.4.488...0i67k1.0.ZMcMfdlQdVg#imgrc=vaNZNuTUa7Jq8M:

IMAGEN 4: *Imagen 4. Fotograma plano secuencia, Birdman (Alejandro Iñárritu)*. Tomada de: https://www.google.com.co/search?biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=eCA-FW4yFG8PbzwKB4y0&q=birdman+movie+plano+secuencia+&oq=birdman+movie+plano+secuencia+&gs_l=img.3...5701.8061.0.8132.17.13.0.0.0.194.1412.0j9.9.0....0...1c.1.64.img..8.2.286...0j0i30k1.0.G5wNV_2T9fQ#imgrc=qjghpJIOAiAasM:

IMAGEN 5: *Imagen a 5. Fotograma primer plano, Amélie (Jean-Pierre Jeunet)*. Tomada de: https://www.google.com.co/search?biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=gSAFW8qKGM3BzgKl2YvADQ&q=amelie+movie&oq=amelie+&gs_l=img.3.0.0i67k1l-2j0l3j0i67k1j0l4.86669.88479.0.89708.9.8.1.0.0.287.925.0j4j1.5.0....0...1c.1.64.img..3.6.928....0.0_lgylja5lY#imgrc=47tVqrG4ZjpgkM:

IMAGEN 6: *Imagen 6. Fotograma plano detalle, 2001 a space odyssey (Stanley Kubrick)*. Tomado de: https://www.google.com.co/search?biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=2yAFW5f7MYL-VzwKY27HwDg&q=2001+a+space+odyssey&oq=2001+&gs_l=img.3.0.0i67k1l4j0l3j0i67k1l2j0.98269.99284.0.100738.5.5.0.0.0.147.557.0j4.4.0....0...1c.1.64.img..1.4.556....0.enlOjx-4uy8#imgrc=maPryi-GA4VyztM:

IMAGEN 7: Imagen 7. Elementos dentro de un set: luces y equipos de traveling. Tomado de: https://www.google.com.co/search?q=traveling+cine&hl=es-419&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj03Pz0sJvbAhXEylMKHZKTAuMQ_AUICigB&biw=1536&bih=759

IMAGEN 8: Figura 8. Esquema básico de composición de luz, dentro de un set cinematográfico. Tomado de: https://www.google.com.co/search?q=iluminacion+de+tres+puntos&hl=es-419&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwig7P-jsZvbAhUC2IMKHxNBt8Q_AUICigB&biw=1536&bih=759#imgrc=ciYc4d6DCi67aM:

IMAGEN 9: Imagen 9. Fotograma de la película *The Sunset: Limited* (Tommy Lee Jones). Espacio escenográfico compuesto por una mesa, siendo esta el elemento que unifica la narración de un escenario, convirtiéndose en el elemento principal que gira en torno a la historia. Tomado de: https://www.google.com.co/search?hl=es-419&biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=jSIFW_7LPI6izwKJzaOQDg&q=The+Sunset%3A+Limited+&oq=The+Sunset%3A+Limited+&gs_l=img.3.0i19k1l2j0i30i19k1l5.12150.12150.0.12897.1.1.0.0.0.181.181.0j1.1.0....0...1c.1.64.img.0.1.181....0.nEOI_gc06gs#imgrc=2GHSjflUADvygM:

IMAGEN 10: Figura 10. Fotograma, película "American x", donde se puede percibir el cambio del personaje "Derek", que lleva consigo un cambio en el espacio arquitectónico. Tomado de: https://www.google.com.co/search?hl=es-419&biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=m-yIFW7T7MoSBzWL4tILYDQ&q=american+x+history&oq=american+x+history&gs_l=img.3.0l-2j0i30k1l2j0i8i30k1l6.76602.81120.0.81287.15.13.0.2.2.0.290.1617.0j8j2.10.0....0...1c.1.64.img.3.12.1623...35i39k1j0i67k1j0i10k1.0.hCsTk1tL8M0#imgrc=_v3CGQ06aF5YgM:

IMAGEN 11: Imagen 11. Plano de localización, Upper west side. elaboración propia

IMAGEN 12: Imagen 12. Fotograma, película "The apartment". Encuentro entre los protagonistas de la película. Tomado de: https://www.google.com.co/search?q=the+apartment&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiyqseQtJzbAhVGzIMKHapRBeEQ_AUICigB&biw=1536&bih=759#imgrc=XEUsROBs7Lrd1M:

IMAGEN 13: Imagen 13. Fotograma, película "Taxi driver". Charla entre Iris y Travis en la ciudad de Nueva York. Tomado de: https://www.google.com.co/search?biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=FKwFW4bvDI7vzqKT44CIDg&q=taxi+driver+travis+iris+&oq=taxi+driver+travis+iris+&gs_l=img.3...4245.7818.0.8081.17.14.2.0.0.0.270.1866.0j4j5.9.0....0...1c.1.64.img.6.5.992...0j0i67k1j0i30k1j0i-5i30k1j0i8i30k1j0i24k1.0.hP94dtXmSg#imgrc=9wVb5HQfnfRECM:

IMAGEN 14-15: Imágenes 14-15. Plano de localización, imagen exterior del edificio. New York, NY, EE. UU. Tomado de: google street view.

IMAGEN 16: Imagen 16. Fotograma, película "Leon the professional". Plano general Mathilda y Leon en la ciudad de Nueva York. Tomado de: https://www.google.com.co/search?biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=HawFW50iB4SbzwLjjaugDg&q=leon+the+professional&oq=leon+the&gs_l=img.3.0.35i39k1j0i9.509526.510424.0.511457.8.7.0.0.0.0.238.835.0j2j2.4.0....0...1c.1.64.img.4.4.831...0i67k1.0.QEzBKJbvASU#imgrc=zYp9m2HFOWLr1M:

IMAGEN 17: Imagen 17 Exterior del edificio Cables Wynd House, utilizado en la película "Trainspotting". Tomado de: https://www.google.com.co/search?q=banana+flats&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2je-Xt5zbAhVE3VMKHf22B_EQ_AUICigB&biw=1536&bih=759#imgrc=_EXDCp4Jve0dqM:

IMAGEN 18: Imagen 18. Plano de localización, Cables Wynd House: Tomado de google street view.

IMAGEN 19: Imagen 19 Fotograma, película "Trainspotting". Plano medio de los personajes principales. Tomado de: https://www.google.com.co/search?biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=lK4FW6P5KYP3zgKKkJHIDg&q=trainspotting&oq=trains&gs_l=img.3.0.35i39k1l2j0i8.117750.120175.0.121179.12.10.1.0.0.0.248.1212.0j6j1.7.0....0...1c.1.64.img.5.6.855...0i10i24k1j0i24k1j0i67k1.0.uauMPmtjJwl#imgrc=n-nkGIJc400b4M:

IMAGEN 20 : Imagen 20. Plano de localización e imagen exterior del edificio como espacio escenográfico. Relación realidad y lo actuado. Tomado de : Google street view.

IMAGEN 21: Imagen 21. Plano de localización y Exterior del edificio Cables Wynd House, utilizado en la película "Trainspotting". Tomado de: google street view.

IMAGEN 22: Imagen 22: Plano de localización, Upper west side. Vivienda Tenement, lugar de residencia del personaje. Tomado de: google street view y película "the apartment"

IMAGEN 23: Imagen 23: Fotograma, película "Taxi driver". Charla entre Iris y Travis en la ciudad de Nueva York y Tipología de vivienda brownstone. Tomada de : película "Taxi Driver"

THE END

