

LA ESTÉTICA CINEMATOGRÁFICA: LUZ Y COLOR

En la composición cinematográfica (como en la fotográfica y en la pictórica) existen geometrías tales como el punto, la línea, la zona áurea, etc.¹ que conforman la imagen de un modo organizado, poniendo en armoniosa relación todos los elementos del plano.

Pero además de esos referentes espaciales existen dos elementos que son fundamentales y muy necesarios: la luz y el color.

La luz es un elemento fundamental en la composición principalmente por su capacidad para determinar el significado de una imagen y para expresar emociones. Sin luz no hay cine².

El color proporciona mayor adecuación de la imagen a la realidad, ya que el mundo es en colores, pero al mismo tiempo brinda una más amplia libertad para el juego creativo, ya que el cine también busca su propia coherencia y por ello, en ocasiones, manipula el color alejándose del realismo.

Ambos elementos forman la arquitectura de luces, sombras y tonos de las imágenes. Su uso, según sea efectista o realista, influye sin duda en la belleza del filme, el carácter que le imprime el creador y a la postre en la promoción de determinadas emociones en el espectador.

LA LUZ

La luz es lo que permite y caracteriza la visión. Su importancia en el cine estriba no sólo en la cuestión técnica de “proveer” de luz suficiente a la escena para poder grabarla y verla, sino además en el aspecto creativo para “crear” una determinada atmosfera (PEREIRA DOMÍNGUEZ, C. 2005).

Esta segunda función es muy explotada en el cine mediante diversas técnicas de iluminación, que en síntesis, consisten en contrastes, sombras y claros, influyendo en el significado de la imagen, expresando emociones, diferenciando aspectos, creando ambientes, generando volúmenes, potenciando la nitidez de la imagen o difuminándola, etc. (AGUILAR, P. 1996).

La luz, sobre todo la artificial, permite ser controlada en cuanto a su intensidad, dirección, calidad y color. Así, la iluminación manipulada crea sombras, arrugas, rejuvenece o envejece, crea efectos psicológicos del personaje, en función de donde se coloque cambia la atmósfera de una película.

¹ Consultar capítulo *El lenguaje de los planos y sus componentes*.

² www.uhu.es

Hay muchas clasificaciones de la luz en el cine, ya que puede clasificarse por varios criterios, pero nosotros, desde un enfoque conceptual comprensivo, establecemos la siguiente clasificación:

CRITERIO	LUZ	DEFINICIÓN	EFECTO
NATURALEZA U ORIGEN	NATURAL <i>(clave o principal)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Es la luz diurna, del sol, es la más básica y la más habitual. Es una única fuente de luz, con una dirección concreta Más difícil de controlar. 	<ul style="list-style-type: none"> Realismo y naturalidad³.
	ARTIFICIAL	<ul style="list-style-type: none"> Es la creada mediante focos y reflectores. 	<ul style="list-style-type: none"> Uso efectista, creativo. Manipula sombras y haces de luz para generar emociones⁴.
ÁNGULO	FRONTAL	<ul style="list-style-type: none"> Inunda todas las superficies visibles. 	<ul style="list-style-type: none"> Aplana la imagen. Aumenta los detalles pero anula la textura. Efecto 2D.
	LATERAL	<ul style="list-style-type: none"> Proyectada desde un flanco, a distinta altura pero normalmente en torno a los 90 grados respecto de la línea entre la cámara y el objeto. Si es a 45° es luz semilateral que genera perspectivas oblicuas muy efectistas. 	<ul style="list-style-type: none"> Sensación de volumen y profundidad. Su ángulo tiene gran fuerza para crear una atmósfera acogedora. Aumenta el contraste pero no informa tanto de los detalles. Efecto 3D.
	TRASERA <i>(o contraluz)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Se proyecta desde detrás de los personajes u objetos. “Enmarcan” el objeto con líneas duras de luz. 	<ul style="list-style-type: none"> Hacen destacar mucho al objeto o personaje. Crea grandes contrastes. Efecto silueta, “simplifica” el tema.
	CENITAL	<ul style="list-style-type: none"> Se proyecta desde encima del objeto o personaje, perpendicularmente. Genera sombras verticales muy oscuras. 	<ul style="list-style-type: none"> Elevado contraste. Exagera los rasgos. “Aísla” los objetos del fondo. Sensación de dramatismo.
	CONTRAPICADO	<ul style="list-style-type: none"> Proyectada de abajo a arriba, casi opuesta a la cenital. Invierte las posiciones normales de la sombras. 	<ul style="list-style-type: none"> Efecto inquietante, fantasmal. Suspense, terror, misterio...

³ Basta con imaginar cómo se iluminaron películas como “1492 La Conquista del Paraíso” o “Apocalipto”, entre otras.

⁴ Pensemos en la iluminación de “Matrix”, por ejemplo.

CRITERIO	LUZ	DEFINICIÓN	EFECTO
ÁNGULO	RELLENO	<ul style="list-style-type: none"> • Construye atmósferas en la escena. • Permite retocar, modificar y refinar las partes iluminadas y las sombras. • Es complemento de otros tipos de luz. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensación de apertura, nitidez, precisión... • Muy usada en el cine en blanco y negro de los años 50 en Hollywood⁶.
	REFLEJADA	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando la luz rebota en una superficie lisa o brillante se genera esta nueva fuente de luz secundaria. • Paredes, plásticos, unas sábanas, agua, arena de playa, nieve,... son superficies reflejantes para la luz natural. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tiene gran potencial creativo utilizando bien los reflejos. • Con esta luz, los colores reflejan y transmiten sus tonalidades al objeto enfocado. • Gran capacidad de iluminar en conjunto al objeto. • Transmite armonía y equilibrio.
INTENSIDAD	DIRECTA	<ul style="list-style-type: none"> • Es la proyectada hacia un objeto o persona, creando zonas iluminadas y sombras, usa los focos. • Luz dura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Destaca el objeto, lo “despega” del fondo de la escena. • Acentúa los contrastes. • Muestra los detalles pero resta volumen. • Destaca las líneas. • Puede “borrar” los colores (área muy iluminada) y los detalles (zona con mucha sombra).
	DIFUSA	<ul style="list-style-type: none"> • En lugar de proyectarse se irradia y se expande mediante reflectores. • Es indirecta, invade la escena. • Luz blanda o suave. 	<ul style="list-style-type: none"> • Suaviza las formas. • No marca las sombras • Destaca el volumen y las texturas. • Transmite tranquilidad. • Efectos sutiles y melancólicos • Respeta la intensidad y uniformidad de los colores.

EL COLOR

Es un elemento expresivo que refleja la naturalidad de los elementos de una fotografía o de un plano, pero también se usa con fines efectistas.

El color sirve para centrar la atención, favorecer el ritmo en la narración y en el montaje, y expresar con más fuerza ciertos momentos. En ocasiones, el color puede provocar un impacto mayor incluso que el motivo en sí mismo⁷, y esto en el cine tiene un uso efectista.

⁶ Películas como “Casablanca” o “Ciudadano Kane” son ejemplos de complejíssimas atmósferas creadas con la iluminación.

⁷ Pensemos en un montón de naranjas apiladas en un mercado, o en una bandeja llena de azafrán, ...

Reparando un poco en las películas que hemos visto a lo largo de nuestra vida, no nos resulta nada extraño recordar que en los entornos fríos dominan los azules, en ambientes tristes los grises y verdes degradados, en las comedias (americanas sobre todo) los colores son variados y muy saturados (puros), los colores cálidos adornan las escenas sensuales, etc...

1. Elementos del color

Si utilizamos la metáfora de la paleta del pintor, los elementos fundamentales que maneja el cineasta (más concretamente el director de fotografía) podrían ser:

- **Gama cromática:** es en realidad la variedad de colores que conforman el segmento de la luz. Básicamente son 6: amarillo, rojo, magenta, azul, cian y verde. A su vez, entre ellos existen múltiples tonos.
- **Tono:** el diferente grado de luz que un objeto absorbe o rechaza dará como resultado en la imagen unos valores de tono que irán desde el blanco al negro, pasando por una serie de grises. Toda la gama de tonos posibles constituye la escala de tonos.
- **Saturación o intensidad:** es la fuerza del color. Estará más saturado con iluminación suave y difusa, pues se eliminan tanto sombras como reflejos, propios de luces duras. Las sombras apagan el color y las fuertes intensidades lo debilitan.
- **Valor o Brillo:** es un término que describe el grado de claridad u oscuridad de un color, y se refiere a la cantidad de luz percibida. El brillo se puede definir como la cantidad de "oscuridad" que tiene un color, es decir, representa lo claro u oscuro que es un color respecto de su color patrón.

2. El color y sus efectos

Los colores tienen significado; por lo tanto, es conveniente usar el color apropiado para cada tema.

Los significados típicos de los colores y sus efectos psicológicos se resumen en:

COLOR	EFEECTO
BLANCO	Pureza, limpio nítido, alegría.
VERDE	Fresco, en crecimiento, joven, esperanza, paz y bienestar.
ROJO	Amor pasional, ira, odio, agitación, peligro.
AZUL	Frío, melancolía, deprimido, tranquilidad, serenidad.
NEGRO	Formal, nítido, rico, fuerte, elegante, pena.
AMARILLO	Tibieza, luz, madurez.
ANARANJADO	Festivo, alegre, energía, salud.
ROSADO	Ternura, delicadeza.
DORADO	Amor, realeza, rico, imperial.
GRIS	Tristeza, decadencia

En el cine se trabajan diferentes patrones de color según el efecto que persiga el creador:

PATRÓN DE COLOR	CARACTERÍSTICAS	EJEMPLOS
PICTÓRICO	Intenta evocar el colorido de los cuadros e incluso su composición.	En las películas ambientadas en el siglo de oro (S.XVI) se imita claramente la luz de los cuadros de los reyes y nobles en palacio.
HISTÓRICO	Intenta recrear la atmósfera cromática de una época.	En <i>“Salvar al Soldado Ryan”</i> se reduce el porcentaje cromático del color para generar sensación de desolación por la guerra.
SIMBÓLICO	Se usan los colores en determinados planos para sugerir y subrayar efectos determinados.	En la <i>“Lista de Schindler”</i> el director filma en rojo vivo el vestido de una niña (destacando sobre el blanco-negro) que es un referente importante en el relato literario que inspiró la película.
PSICOLÓGICO	Cada gama de color produce un efecto anímico diferente. Los colores fríos (verde, azul, violeta) transmiten decaimiento y depresión, y los cálidos (rojo, naranja, amarillo) exaltación, entusiasmo y aliento.	En <i>“El Pianista”</i> los colores grises y fríos evocan el horror del holocausto. En <i>“Indiana Jones”</i> la gama cromática dorada y cálida transmite aventura, exaltación, dinamismo.

La perspectiva y la mirada del espectador también se ven afectadas por el uso del color:

COLOR	EFEECTO
Colores CLAROS	Atraen la mirada con mucha más fuerza que los colores oscuros.
Colores CÁLIDOS	(Rojo, amarillo, naranja) Dan impresión de proximidad, sensaciones intensas y vitales ⁸ .
Colores FRÍOS	(Azules, verdes) Atmósferas lejanas, tranquilas, solitarias, frías ⁹ .
Colores PRIMARIOS	Conducen inmediatamente la vista hacia la parte de la fotografía donde se encuentran presentes.
Colores CHOCANTES (en contraste)	Son los opuestos cromáticamente (ej: fucsia vs. verde, cálidos vs. fríos, claros vs. oscuros, saturados vs. pálidos), se atraen entre sí y son efectistas e impactantes. Sensaciones desagradables, disarmonías o armonías, mezclas atractivas y vibrantes...
TONOS ALTOS (muy iluminados)	Sugieren grandiosidad, lejanía, vacío.
TONOS BAJOS (poco iluminados)	Sensación de aproximación.
TONOS CLAROS (iluminados)	Intensifican los colores, dan ambiente de alegría y los objetos tienen más importancia en su conjunto.
FONDOS OSCUROS	Debilitan los colores, entristecen los objetos que se difuminan y pierden importancia en el conjunto.
FONDOS NEUTROS Y APAGADOS	Si recogen a un motivo u objeto de colores variados, vivos y saturados, éste parecerá que “salta” fuera de la imagen, centrando con facilidad la atención del espectador.

⁸ Una corrida de toros al atardecer.

⁹ Un embarcadero en un río helado.

CONCLUSIONES

Retomando la metáfora de la paleta del pintor, debemos tener presente que en toda película existe un director de fotografía que maneja la luz y el color con una precisión y una intencionalidad muy precisas, creando potentes efectos psicológicos en cuanto a su influencia, pero muy sutiles en su presentación.

Atender a estos dos parámetros nos puede ayudar a comprender un poco mejor las claves que usan los cineastas para captar nuestra atención y provocar determinados sentimientos.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR, P. (1996): *Manual del espectador inteligente*. Madrid. Ed. Fundamentos.

FERNÁNDEZ SANTOS, A. (2007): *La mirada encendida. Escritos sobre cine*. Barcelona. Ed. Debate.

GISPERT, E. (2008): *Cine, ficción y educación*. Barcelona. Ed. Laertes.

PEREIRA DOMÍNGUEZ, C. (2005): *Los valores del cine de animación*. Barcelona. Ed. PPU.

VV.AA. (1991): *Foto y video*. (Vol. I y II). Barcelona. RBA Editores.

El color y la luz como elementos de lenguaje. www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/colorcine

La iluminacion en la fotografia. www.slideshare.net/ismadread/la-iluminacion-en-la-fotografia

Teoría del color. Propiedades de los colores. www.desarrolloweb.com/articulos/1503.php