

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CUN)

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES

ARTICULO SEMIOTICO CRITICO DEL CORTOMETRAJE EQUIS

GERMAN SANTIAGO RODRIGUEZ VARGAS

SEMIOTICA AUDIOVISUAL

ANGELA BERNAL

2016 (INTERPERIODO)

Artículo de análisis semiótico en el cortometraje EQUIS
Por: Santiago Rodríguez Vargas.

SINOPSIS

Henry es un hombre que repentinamente despierta dentro de una habitación. El lugar parece normal pero no logra salir. Con el tiempo comienza a desesperarse y su mente comienza a verse afectada por el encierro. En un ataque de ira le abre un agujero a la pared y ve que al otro lado está el espacio. Al darse cuenta que es una nave decide salir de la habitación para luego encontrarse en un pasillo con una puerta al otro extremo. Al salir ve que en realidad no se encuentra en el espacio, que todo era un truco de su mente para ayudarse a salir a la calle y olvidar que se encuentra en un manicomio. No logra salir y vuelve a su habitación donde el ciclo vuelve a comenzar.

INTRODUCCIÓN

Para iniciar, debemos saber que el propósito de este artículo es comprobar que cada uno de los elementos narrativos usados en el cortometraje (Lenguaje audiovisual, Escenografía, Elementos de arte, Iluminación, Sonido, etc.) estén usados de manera correcta para comunicar el mensaje pertinente en cada ocasión.

Sabemos que la pieza audiovisual es un cortometraje de ficción, por lo cual podemos prever que tendrá un lenguaje visual con un tratamiento un poco más desarrollado que otros géneros, además que algunas cosas que pueden parecer extrañas en primera instancia más adelante pueden también estar justificadas de alguna forma.

Sin más preámbulo vamos a analizar lo más objetivamente posible desde el punto de vista semiótico el cortometraje, desglosando cada escena según su intencionalidad.

En la primera escena podemos ver a un hombre que está solo en medio de lo que parece ser un pasillo con un sonido de alarma, las paredes son de color blanco y hay una puerta negra con una equis roja en el centro, el personaje mira para los lados y parece desorientado.

Al ver en la primera escena y en el primer plano del cortometraje al personaje solo, podemos pensar que es una persona que está aislada, sin dejar mucho a la imaginación sabemos que es una persona que quiere escapar ya que el sonido que acompaña ese momento nos hace pensar que está haciendo alguna actividad prohibida.

Luego se ve al personaje en una habitación (en esta parte se hace un uso correcto de la transición de orden plástico, pasando de la equis en la puerta a la equis que lleva puesta el personaje.) la puerta está cerrada, no hay entrada de luz por ningún sitio además una voz en off dice "Mi nombre es Henry y estoy encerrado" así que este diálogo remarca el estado en el que se encuentra el personaje, sin embargo puede ser un poco redundante con la imagen. Podemos ver una paleta de colores definida que tiene tonos monocromáticos, predomina el blanco, negro, azul y gris, la fotografía nos permite darnos cuenta que la función comunicativa del cortometraje va a ser netamente emotiva.

Al ver el vestuario del personaje de color negro podemos encontrar un sentido connotativo que puede estar relacionado con emociones negativas como ira, odio, resentimiento etc. Además tiene un chaleco tipo pararealista en forma de equis de color gris, que puede o intenta hacer referencia a un traje futurista.

Inmediatamente transcurre el primer minuto del film, ya se nos ha presentado el espacio físico donde se van a desarrollar las acciones, el uso de planos generales para mostrar la habitación y el uso de primeros planos en objetos específicos como los libros y los dibujos de las paredes nos incitan a prestarle una mayor atención a estos objetos, dándoles un sentido de mayor relevancia en la narrativa.

Por ahora no se ha mostrado ningún elemento que contenga un lenguaje lingüístico, si escuchamos una voz a manera de narración que es la que nos da la primera pista del hilo narrativo del corto.

El personaje pasa de estar escribiendo un poco apresurado a estar de pie destruyendo la habitación en la que se encuentra, al ver a este personaje estando solo en una habitación y vemos que está escribiendo puede que probablemente sea su actividad más relevante en ese espacio físico. Cuando comienza a destruir todo vemos una inestabilidad notoria en su lenguaje corporal, ya que realiza movimientos precipitados con sus extremidades lo cual connota un mal estado en el personaje, que al parecer es de índole psicológica pues físicamente se ve en buena

forma, por lo cual puede ser un procedimiento narrativo secundario y estemos experimentando lo que el personaje tiene en su psiquis.

Algunos elementos que puede ser relevantes pues tienen un significado que puede parecer confuso, con respecto al contexto en el que habita el personaje, son los dibujos de lo que parecen ser insectos alienígenas, lo que podría dar un mensaje más profundo y claro del lugar o el pensamiento del personaje, se entiende que es un decorado impresionista, pues su escala de iconicidad está lejos de percibirse como realista así que podemos tomar esto como otro elemento simbólico que puede connotar miedo hacia lo desconocido o interés por algún tipo de ser alienígena.

Un punto crítico del espacio dramático sin duda es el decorado y la escenografía, pues a pesar de que tiene elementos que al entrar en un mismo contexto su significado sintagmático funciona, hay elementos que sacan por completo de la ilusión de objetividad como por ejemplo los switches de luz que son bastante notorios.

Al finalizar se usa un plano que maneja varios planos focales y hace uso de la profundidad de campo para resaltar la perilla de una puerta, además el uso del plano contrapicado hace énfasis en la condición de inferioridad con respecto a su entorno.

Al pasar a la Escena siguiente, hay un salto de tiempo, vemos al personaje despertando y levantándose de la cama, se hace un uso del tiempo condensado que funciona narrativamente, tiene sus manos apoyadas sobre el pecho, teniendo en cuenta el momento anterior podemos deducir que el personaje se rindió y descansó físicamente, cuando está dormido tiene un aspecto tranquilo. El personaje comienza a mirar a su alrededor; se ven planos de los objetos moviéndose como si estuviera temblando, sin embargo al cambiar a plano general la cámara está estática así que se pierde la ilusión del espacio físico por lo cual semióticamente hablando la cámara no está narrando muy bien y creando una ilusión objetiva de la situación.

El personaje se levanta y una voz en off se escucha con la siguiente frase “¿Acompañantes del exterior, estoy realmente solo?” el diálogo como narración permite crear un cuestionamiento general de la situación del personaje, en la imagen siempre ha estado solo, pero ¿está realmente? Y si no es así entonces ¿quién lo acompaña, inmediatamente caen unas hojas de papel con dibujos de mariposas en ellas, el personaje las mira se hacen varias elipsis, en principio está sentado en el suelo, luego está parado con un libro abierto en sus manos y las mariposas sobre sus páginas, luego está escribiendo en el libro sobre el escritorio.

Las mariposas connotativamente pueden significar una metamorfosis del personaje una evolución, sin embargo el personaje no ha cambiado su estado, si bien está más calmado aun no se le ve a gusto con su entorno, por lo cual las mariposas parecen un

elemento iconico que por el significado explicito de la imagen no tiene una correcta significación por lo menos hasta este momento del cortometraje.

Un elemento que se puede resaltar es el correcto uso del sonido mas especificamente de la musicalización, pues apoya la acción emotiva de la narración y funciona como anclaje en la situación ya que si se cambia la musica todo el significado de la escena tambien cambiaria.

Nuevamente hay una voz e off que dice “ el encierro solo logra distorsionar mi mente, acabar con mi creatividad” podemos apreciar que la palabra encierro ha sido usada con frecuencia y que seguramente es un concepto clave a la hora de interpretar el porque de las acciones del personaje. Puede que sea redundante con la imagen pero no deja dudas ni permite otra interpretación.

En esta parte del cortometraje se hace bastante uso del montaje ritmico, lo cual acompañado de la musica se complementa bastante bien pues nos introduce en la emcion del personaje, una emcion de calma que va subiendo progresivamente hasta convertirse en resignación.

El personaje esta recortando con sus manos los dibujos de las mariposas y luego de esto las ubica en diferentes sitios de la habitación, la pose del personaje siempre ha estado arqueada, con la mirada hacia abajo lo que connota la personalidad que puede tener o se puede deducir gracias a su lenguaje corporal, introvertido, timido, nervioso etc.

El personaje se acurruca contra una pared, se toma las piernas , y comienza a llorar luego se ve cansado y se tambalea, cae al suelo y queda inconciente. Nuevamente la voz en off entra a tomar relevancia, claro que esta vez al ser repetida varias veces podemos entender que es el hilo conductor del cortometraje y es la que revelara el porque de las acciones para dar una correcta interpretación a las escenas. Esta voz en off dice “Mi fuerza desaparece y lentamente muero. “ mientras el personaje cae inconciente al suelo asi que apoyados en el vestuario, en la temperatura del color todo esto seguido del llanto del personaje logramos un correcto empalme sin caer en la exageracion ni en lo evidente de simbolos que hacen referencia a la muerte.

El penultimo plano de esta secuencia es el punto de vista del personaje ya abatido, se ve una puerta negra, en un plano holandes. La puerta es el objetivo del personaje es su salida, al ser negra podemos pensar en una puerta que lo lleva hacia un lugar oscuro tal vez su muerte y el plano puede dar el toque de inestabilidad para complementar la imagen. Acto seguido vemos al personaje en el suelo, tirado inconciente, frente a el uno de los dibujos de mariposas cae. Puede pretender dar el significado de la transformación que se viene abajo, que se derrumba, que se pierde la esperanza.

En la siguiente escena el personaje se levanta, y lo primero que ve es una bandeja con una pildora, al fondo esta el desenfocado, esto puede interpretarse como un

simbolo de inestabilidad, pues por el efecto de la pildora el personaje esta distorsionando su realidad, con esto confirmamos que evidentemente no esta solo, o que por alguna razon ese elemento aparece alli, teniendo en cuenta esto sabemos que es de gran relevancia en la escena.

La bandeja plateada con la pildora en el centro puede ser similar estetica y plasticamente a las bandejas de los manicomios, y asociamos socialmente los manicomios a las personas que tienen una nocion mental errada de su realidad, lo cual justifica que el personaje se comporte y este en un lugar asi, puede tratarse de un proceso narrativo secundario de orden subjetivo.

Sin embargo luego de que el personaje destruye la pildora, y una nueva aparece en la bandeja, su expresion no denota sorpresa por lo cual entendemos que puede estar acostumbrado o que esto le sucede con frecuencia.

Luego de que se traga la pastilla hay un elemento interesante y una transición que tienen un significado de gran relevancia, pues se muestran dos espacios totalmente diferentes, un bosque verde y el pasillo con la puerta y la equis marcada, son espacios diferentes que pueden generar un significado, sin embargo lo que los conecta de manera correcta es la intencion narrativa de la cámara, tiene el mismo movimiento y el plano es subjetivo en ambas y dura casi lo mismo asi que lo interpretamos como una misma acción.

Esta escena o este plano especifico quizas es uno de los mejores planos semioticamente hablando, se ve el personaje entrando a cuadro y multiplicandose en el encuadre, como si de el salieran clones, cada uno realiza una actividad diferente, todas cargadas de desesperación y frenetismo. Puede interpretarse de varias maneras, puede ser que el personaje tenga varias personalidades, o que puede elegir hacer o comportarse de diferentes maneras, o simplemente hacer una elipsis visual y condensar todos los signos en un solo plano que sea esteticamente mas interesante.

Luego se van cerrando los planos y se comienza a hacer mas intima la narración, a concentrarse en una intencion emotiva o es lo que se puede percibir como la intencion de realizador. Se muestra al personaje nuevamente tomando se la pildora, lo cual puede interpretarse como que todas las acciones hacian parte de un flash forward o una narracion en tiempo abolido, se ve al personaje moviendo uno de los dibujos de mariposa, sus ojos se ven perdidos, pero tiene una expresion de alegria en su rostro, rapidamente cambia de plano y su emoción cambia a desesperación, el montaje acelera e ritmo y la musica va haciendose cada vez mas fuerte lo cual hace que se sienta una emocion de perturbación en el espectador, es un climax bien manejado que termina con un grito y el desahogo del personaje y porque no del espectador.

La siguiente escena presenta un cambio notorio, la tepetaruta de color cambia, es calida, la paleta de colores se mantiene pero el amarillo y el violeta predominante en

la iluminación resignifican el contexto y por tanto la situación del personaje.

El personaje ya no está desesperado, además se percibe un ambiente tranquilo y acogedor, una voz en off dice "Luz de esperanza" lo cual termina de resignificar la escena y da un significado a las mariposas que connotaban una especie de metamorfosis.

La luz blanca se enciende nuevamente, la temperatura fría regresa a la imagen, el personaje se levanta, cambia de plano y podemos ver en primer término la perilla, y al fondo con poca profundidad de campo al personaje que se acerca caminando hacia la puerta, mientras la voz en off dice, "y si la libertad la tuve delante de mis ojos todo el tiempo", es una frase que puede resultar algo confusa pues es un cuestionamiento más interno del personaje, que no fue evidenciada en ningún momento anterior, si bien nunca intentó abrir la puerta usando la perilla, los códigos sociales nos enseñan que es lo más lógico usar la perilla para abrir una puerta, así que pierde un poco el sentido del corto por un momento.

Luego de que sale de la habitación, volvemos a el primer espacio dramático del cortometraje, el pasillo con la puerta negra y la equis roja en el centro que connotan una marca u objetivo y a la vez una prohibición, el personaje camina lentamente hacia la puerta, una voz en off hace referencia al espacio, así que el vestuario cobra una significación diferente pues pasa a ser una representación del vestuario propio del espacio, además los flares que no habían sido mencionados hasta ahora también adquieren un significado que va más allá de lo estético y pasa a recrear el comportamiento de la luz en el espacio.

Cuando el personaje llega a la puerta y pone su mano en la perilla para abrirla un sonido de teléfono ebarca la escena, inmediatamente escuchamos esto se hace evidente la intención del realizador de mostrar de manera surrealista la realidad del personaje.

Cuando el personaje abre la puerta la luz cambia por completo, se pasa a una temperatura cálida, y se hace evidente el exterior que es una especie de jardín, el personaje regresa y al ver el pasillo del cual había salido, vemos un pasillo pero significativamente diferente, con una paleta de color donde predomina el rojo, el marrón y el amarillo, si bien los espacios tienen similitud el discurso o el tratamiento es el mismo, además cuando se muestran los objetos y la escenografía todo corresponde al mismo lugar, la cama, el escritorio, los libros, las fotografías de mariposas etc.

Por último la voz en off de la chica que está justificada por el teléfono, termina de resignificar la intención y se revela que es un personaje que padece de alguna condición de autoaislamiento y su forma de sobrellevarlo es imaginarse una realidad distorsionada o provocarla mediante píldoras, para cumplir con su

actividad que puede ser la escritura, para poderla llevar a cabo necesita hacerlo para que su creatividad salga a flote.

CONCLUSION

El corto logra cumplir la intencion narrativa y emotica, tiene varios elementos que por codigo universale logran representar una situacion o un contexto definido para desarrollar la narativa, la paleta de colores tiene una relevancia en la estetica de la imagen y en la interpreetación dramatica del mismo, la iluminación da un correcto ambiente a las atmosferas y a la intencionalidad de cada escena.

Sin embargo el peso que tienen algunos elementos escenograficos de los espacios dramaticos son demasiado altos para la correcta interpretaci3n y debido a su construcci3n plastica errada se hace un poco dificil crearse una realidad objetiva y creible.