

**PROPUESTA TRABAJO FINAL
DISEÑO E ILUMINACIÓN DE ESTUDIO**

JEAN CARLO CÁRDENAS CARRILLO

JUEVES 6: 15 P.M.

DOCENTE: HALSTON GIRALDO

IDEA

Para explicar mi idea, debo remontarme hacia una anécdota de mi infancia. Una noche daban por televisión una película llamada con Michael Keaton y Jack Nicholson, basada en un popular personaje de DC Comics llamado Batman. En términos narrativos no era lo mejor del mundo, pero algo que se quedó en mi memoria era su estilo visual. La manera como muestra una ciudad infestada por el crimen, sacada prácticamente del estilo de Frank Miller en su estupenda, *The Dark Knight Returns*, me fascino demasiado que influencio el estilo visual de mis obras. Ahora, todos sabemos que tanto el director Tim Burton como el guionista y artista Frank Miller se inspiraron en el cine negro, un género que se popularizo con el clásico de John Houston, *El Halcón Maltes*.

Esa película estableció las bases necesarias para una buena historia de este género, con los arquetipos del héroe solitario, el gangster y la *Femme Fatale*.

Según los arquetipos de Jung, el héroe siempre rescata a una princesa. Lo que me fascina del cine negro o *Film Noir*, es la manera como se rompe este arquetipo con la *Femme Fatale*, que puede ser una princesa por fuera, pero un monstruo por dentro.

Y aquí llegamos a mi idea, *La Femme Fatale*. Un ser bello y letal. Un personaje antagónico cuyo fin es el beneficio propio. Pero no quiero mostrar una mujer que se vea vulnerable por fuera, quiero una mujer de armas tomar. Ahí entra otra de mis inspiraciones, el cine de John Woo, responsable por clásicos como *The Killer* y *Hard Boiled*, ambos clásicos del cine de acción Hongkonés.

La idea consiste en mostrar a una asesina profesional que prepara su cuerpo y su mente para el trabajo que se aproxima. Esta mujer no solo será bella sino letal. Una mujer con estilo que vive en un mundo cruel con una fachada de belleza estética. Mi intención es crear una galería de fotos bastante estilizadas que nos diga lo que el personaje es y lo que siente.

ESTILO

VICTORIA FEMME FATALE (2007) ©©©©

WILLSTLEGER

<https://willstleger.files.wordpress.com/2009/11/victoria-femme-fatale.jpg>

Aunque las fotos finales no serán en blanco y negro, el estilo de estas se verá influenciado por el Film Noir y el comic.

Las fotos tendrán una narrativa lineal, donde comenzamos desde la protagonista meditando y luego podemos apreciar la preparación de sus elementos personales, minutos antes de salir a trabajar. Mi intención es crear imágenes al estilo comic, basándome en los trabajos de Frank Miller y Will Eisner, aquí algunos ejemplos del estilo visual que quiero incorporar para mi trabajo:

COMIC
BOOK
SECTION

THE CHICAGO SUN

No. 332—"Meet P'Gell!"

SUNDAY, OCTOBER 8, 1946

ACTION
Mystery
ADVENTURE

<https://static.squarespace.com/static/51c039f5e4b0974608d04ae9/51c0c245e4b00552ad7565bb/51c0c246e4b00552ad756b96/1243138446137/1000w/3232360-3173515-thumbnail.jpg>

COLORES

Drive (2011) Dir: Nicholas Winding Refn

Con estos ejemplos quiero mostrar los colores que quiero usar en el personaje. De Drive me gusta la manera como se maneja la iluminación en la piel, creando un blanco frío.

Pero, ya que las fotos no serán cien por ciento realistas, tengo la posibilidad de experimentar con los tonos cálidos para mi ambientación.

El negro será aplicado para el traje de mi personaje, un ejemplo es el siguiente:

Este estilo de vestido fue escogido porque quiero mostrar a una mujer que a pesar de tener una profesión degradante, se mantiene regia y elegante. El blanco y el negro simbolizan el Ying y el Yang de su personalidad, lo que demuestra un ser cruel pero a la vez en control.

Quiero que las fotos estén llenas de contraste entre la luz y la sombra. Se aplicará una luz suave y fría para mis fotos que logren la atmosfera de cine negro que necesito.

REFERENTES

Sucker Punch (2011) Dir: Zack Snyder

Fotografia: Clay Enos.

Mi primer referente es el fotógrafo estadounidense Clay Enos. Es famoso por sus retratos y sus fotofijas para películas, especialmente las del cineasta Zack Snyder, con el que ha colaborado en cintas como Watchmen, Sucker Punch, Man Of Steel y Batman v Superman: Dawn of Justice.

La razón por la que escogí a Clay Enos, aparte de ser fan de las películas de Snyder, es la manera como sus fotografías poseen un estilo visual tan brillante, con un alto respeto a los planos dándonos la ilusión de ver una viñeta de un comic que cobra vida. Como en esta foto de una secuencia de acción en Watchmen:

O esta fotofija de la película Sucker Punch:

O esta foto donde introdujo al mundo al Escuadrón Suicida:

Brazil (1985) Dir: Terry Gilliam

Director de Fotografía: Roger Pratt

Roger Pratt es mi segundo referente. Él es un director de fotografía británico que ha trabajado con directores como Tim Burton, Kenneth Brannagh y Terry Gilliam, con el que ha colaborado en Brazil, 12 Monos y Pescador de Sueños.

La razón por la que escogí a Pratt como referente es por el estilo que posee, donde hace gran uso de las luces frías para dar un tono a veces realista, o a veces sombrío, eso va dependiendo de la película. Pero es especialmente sus colaboraciones con Gilliam donde podemos apreciar el sentido surrealista y artístico de la imagen. Pratt usa principalmente luces frías no importa el género de la película y logra crear imágenes imborrables. Como esta de Batman de 1989:

Dark City (1998) Dir: Alex Proyas

Director de Fotografía: Dariusz Wolski

Mi último referente es el director de fotografía polaco Dariusz Wolski, que ha trabajado con directores como Ridley Scott, Alex Proyas, Tim Burton, David Fincher, entre otros. Uno de sus trabajos más memorables es el de la saga de Piratas del Caribe.

La razón por la que escogí a Wolski es simple, me encanta el trabajo de iluminación que realizó en Dark City, una de mis películas favoritas. Basándose en el neo noir, la película Metropolis de Fritz Lang y los pulp magazines, Wolski logra complementar una atmósfera oscura y fascinante, un claro ejemplo de una década donde las películas fantásticas se veían influenciadas por clásicos como Blade Runner y Batman.

Las adaptaciones de cómics en los años 90 son una gran influencia para mi trabajo, ya que con este proyecto quiero dar un sentido de nostalgia a aquella época donde se hacía gran uso de los fotomurales, pinturas mate y miniaturas para representar una ecumenópolis donde el día no existe, dejando al mundo en perpetua oscuridad.

En la siguiente página podemos apreciar otro gran trabajo de Wolski:

El Cuervo (1994) Dir: Alex Proyas

Director de Fotografía: Dariusz Wolski

Esta que fue la primera colaboración entre Proyas y Wolski, esta basada en el comic de James O´Barr. Influenciada por el rock industrial de la época, El Cuervo es un deleite visual, en parte logrado por la fotografía de Wolski donde se muestra un mundo gris y sombrío donde un hombre regresa de la muerte para vengar a su amada. Lo que Wolski logra es el juego de iluminación donde el mundo actual es casi un blanco y negro y el mundo pasado es supremamente cálido, mostrando un poco la felicidad que tenía el personaje, días antes de su muerte.

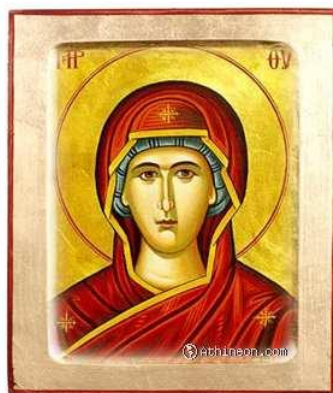
DESCRIPCIÓN DE ARTE:

Ambientación:

1. Una cama de madera.

2. Un cuadro de la virgen María.

3. Un escritorio

BodegaDeMuebles.com

4. Un colgarropa.

5. Un armario.

6. Una mesa de piso.

7. Un florero.

Utileria:

1. Un reloj análogo.

SoloStocks

2. Un set de cuchillos.

3. Un lápiz labial.

4. Un sobre con una fotografía.

5. Una pañoleta donde guarda sus armas.

Vestuario:

1. Ropa intima.

2. Un traje largo negro.

DESGLOSE TÉCNICO:

- Cámara Canon EOS Rebel T5i con lente de 50 mm:

- 2 Fuentes Def Cool de 2 Balastos:

DEF COOL. DIMERISABLE

Proyector de luz fría para T.V.
con 2 lámparas de 55 watt

D.E.F. LTDA
INGENIERIA / ILUMINACION

- Papel pergamino (3 pliegos)
- Cinta Masking
- Cartulina Negra (para evitar filtraciones de luz innecesarias)
- Cartulina Blanca (para compensar mi luz principal).

DESCRIPCIÓN DE MI PERSONAJE

Mi personaje es una asesina profesional que mantiene un bajo perfil. Prefiere usar cuchillos que armas de fuego. Es una experta en artes marciales y tiene un estricto código de honor donde solo tiene permitido matar gente pecadora. Es devota a la virgen María, tiene varios tatuajes y cuida su cuerpo y mente. Ella es una persona sencilla, no le gustan los lujos. Se viste con trajes finos porque en su trabajo interpreta un personaje, pero en realidad ella puede ser el ser más fresco y dulce del planeta. Desafortunadamente su línea de trabajo no se lo permite.