

FACULTAD DE
ARTES Y
HUMANIDADES

maestría en
diseño
+ creación interactiva

ANÁLISIS DEL DISEÑO DE LA IMAGEN EN LA RELACIÓN ENTRE ARTE Y CINE

Autor: Claudia Inés Victoria Umaña

Resumen:

En el contexto colombiano, se encuentran pocos estudios que den cuenta de la relación entre arte y cine en el diseño y realización de la producción cinematográfica. Esta investigación que se realizó como requisito para la obtención del título en la Maestría en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas, tuvo como objetivo analizar en la historia del arte cómo se consolidó la imagen para la producción de narrativas visuales. Se analizó la prefiguración de la imagen en movimiento, los procedimientos del artista Vincent Van Gogh (1853-1890) y los métodos utilizados por los directores de arte para cine. Se identificaron y analizaron los referentes de la historia del arte y los recursos de su representación en cuatro producciones cinematográficas colombianas. El diseño metodológico es cualitativo, retoma estrategias de la investigación en ciencias sociales relacionadas con el análisis de documentos, en este caso análisis de la Imagen pictórica y filmográfica. Por una parte, en el análisis de las prefiguraciones de la imagen en movimiento se hallaron elementos comunes entre arte y cine, desde las primeras expresiones artísticas, en un proceso que se fue complejizando con la expresión del movimiento, la representación, el tratamiento del espacio, del color, la luz y el sonido en la creación de ambientes emocionales para la construcción de narrativas visuales. Por otra parte, se analizó el método utilizado por Van Gogh para la planeación de sus pinturas muy cercano a la etnografía, para conocer el contexto social y natural, objeto de sus pinturas y sus similitudes con el ejercicio del director de arte para cine.

El resultado del análisis de las influencias estéticas de las cuatro producciones estudiadas reveló que la película Alma provinciana (1926) tuvo influencia de las vanguardias artísticas del siglo XX, con artistas como Amedeo Modigliani (1884-1920),

Pablo Picasso (1881-1973) y Edward Munch (1863-1944); en el contexto local, José María Espinosa (1796-1883) y Francisco Antonio Cano (1865-1935). En La mansión de Araucaima (1986) la influencia más significativa fue el movimiento romántico, con Francesco Hayez (1791-1882), Caspar David Friedrich (1774-1840) y Heinrich Füssli (1741-1825). Yo soy otro (2008), tiene como referente el arte contemporáneo, con los artistas Bill Viola (1951) y Mario Merz (1925-2003). Finalmente, se analizó la película La tierra y la sombra (2015); los artistas Jean Francois Millet (1814-1875), del movimiento realista, y Vincent Van Gogh (1853-1890), del impresionismo, fueron referentes para el tratamiento del contexto social en la imagen de esta. La filmografía del director Andréi Tarkovsky (1932-1986) fue el referente estético para lograr el carácter existencialista evidenciado en el guión.

Palabras Clave: Arte y cine, diseño, estética, historia, método, narrativa visual, audiovisual.