

25062012206

LA IMPORTANCIA del DISEÑO en el CINE

25062012206

Libier Falcón García

Alejandro Esquivel Cano

Diseño de la Comunicación Gráfica

A pesar de que crear un símbolo corporativo puede ser una tarea maravillosa, no se le puede inyectar la substancia que sí es posible proyectar en una secuencia fílmica de tres minutos, que lo llevará al borde del terror, que lo hace sentir bien o lo que sea. Las películas son un medio emocional, un medio para hacer historias y contar historias es más emocionante que casi cualquier otra cosa. En este sentido, es un área de trabajo muy rica. Uno utiliza partes de sí mismo que no puede proyectar profundamente en otras actividades del diseño.

SAUL BASS (1920-1996)

Diseñador Gráfico Cineasta

CUÁNTAS VECES HEMOS ESCUCHADO FRASES COMO: "El diseño, no sirve", "el diseño es un hobby", "sólo hacen dibujitos y le ponen color", "el diseño se aprende por internet", en fin no terminaríamos. Pero lo que hay detrás del diseño es mucho más de lo que la gente puede imaginar, es aplicable en la vida diaria, diseñar es solucionar, organizar, crear, justificar o planear, claro que la palabra diseño como tal se tiene que definir y por eso muchos autores lo hacen, pero es complejo tratar de delimitarlo.

"El diseño es un medio por el cual podemos proyectar un elemento visual a una o un grupo de personas, en el cual se ocupa estética, colores, soluciones y muchos más elementos que forman parte de un concepto para transmitir algo".¹

En el caso del cine, cuando observamos una película, lo más probable es que veamos de qué trata la historia, vemos a los actores, escuchamos la música, decidimos si la consideramos buena o mala, aburrida o divertida. Simplemente nos cerramos a ver esta clase de circunstancias, ¿pero acaso será porque en realidad no tenemos la educación visual y sensitiva que deberíamos? En los mejores casos, sólo los cinéfilos se apasionan y llegan a saber las exquisitas formas del diseño que se viven y cubren todo el ambiente del cine.

Hay cargos que destacan en el mundo del cine: director (es el autor de la película), productor (quien pone el dinero para que se haga el rodaje), guionista (el creador de la historia narrada), fotógrafo (el en-

1. <http://rodlow.wordpress.com/2007/12/03/el-diseno-segun-juan-acha-2/>

Dirección cinematográfica

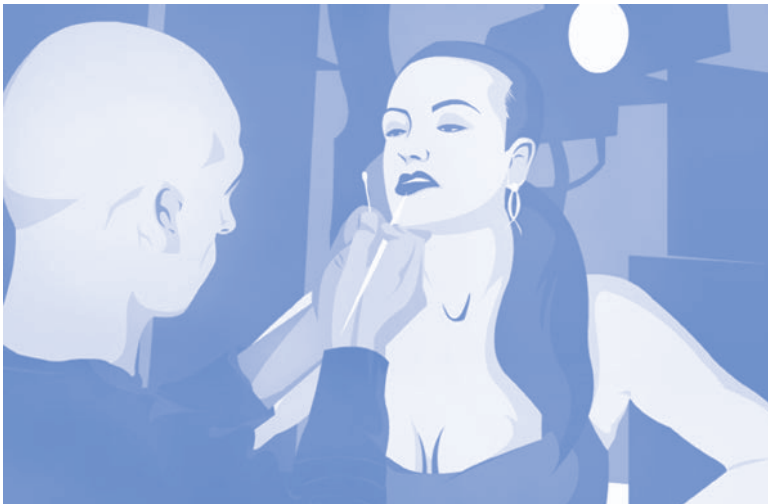
Ilustración: Jesús Corredera

cargado de la atmósfera visual), actores (voz y actuación de los personajes), diseñadores de arte (proponen ideas artísticas, de dibujo y técnicas), vestuario (prepara todo el ropaje acorde de la época), casting (el director de reparto), continuista (vigila el correcto orden de las cosas en cada toma), maquillista (adecua a los actores dependiendo su caracterización), trabajadores de efectos especiales (efectos visuales que hacen verosímil la historia), músicos (ambientan emocionalmente el rodaje);² todos ellos están ligados, dependen uno del otro, para que, ya sea en pantalla chica o grande, se vea estilizado y se refleje incluso el trabajo del editor.

El cine no sólo es un medio de entretenimiento, también nos permite documentarnos e informarnos, tener una visión diferente y amplia. Éste nos da la oportunidad de ver producciones extranjeras, lo cual nos abre las puertas a culturas diferentes e ir más allá de lo que conocemos. Es agradable remontarnos a otras épocas y lugares mediante estas filmaciones, ya sea que retraten el pasado o traten de jugar y representar un futuro posible, y es exactamente ahí, cuando el diseño tiene un papel especial e importante; éste tiene que ejecutarse de la manera más adecuada y lo mejor elaborado posible. No por restar importancia a otras tareas, pero en las que se debe tener mayor cuidado para darle credibilidad y versatilidad a la película son los siguientes: vestuario, mobiliario, caracterización, música, maquillaje y escenografía. El diseño crea entornos y ambientes que pueden transmitir diferentes emociones que hacen a la película única y relevante; el diseño de producción es el primer paso para crear y dar un aspecto al escenario, tomando en cuenta la estética y la composición, sin este proceso y elementos no hay filmación posible y el diseñador artístico no podría realizar trabajo alguno.

2. Leonardo García Tsao, *Como acercarse al cine, México*, Limusa-Conaculta, 1989.

El diseño representa un papel en el arte del cine, teniendo diferentes caras y situaciones en las que se presenta, donde toman formas diversas que sin equivocación alguna cumplen una función imprescindible y necesaria; esto hace de la puesta fílmica algo diferente que posee una identidad y una característica que la definirá de toda una gama de posibilidades propuestas por el séptimo arte. El diseño incluso va más allá de lo que podemos ver y de lo que se puede percibir: por ejemplo, en el vestuario, los efectos espaciales, que lo dotan un estilo, e incluso detrás de cámaras. Es necesario para cualquier producción la realización de un storyboard para tener todo en orden y visualmente claro. En definitiva el diseño más presente que invita al espectador a apreciar la filmación es la difusión que se le da por medio de la publicidad y el diseño gráfico; este último tiene como función primordial atraer al público, y es una tarea realmente importante para el fracaso o éxito del film. El diseñador es el encargado de captar la esencia del trabajo realizado por una enorme producción y transmitirlo en un mensaje sintetizado que exprese emociones, involucrando al espectador con la película. También debe tener la facultad de sintetizar formas e incluso sentimientos que le den un identidad a lo que posteriormente se verá en la pantalla.

Algunas de las profesiones del cine

Ilustración: Jesús Corredera

Metáfora ilustrada del diseño en el cine

Ilustración: Libier Falcón García y Alejandro Esquivel Cano

El cine revolucionó su forma de presentarse ante el espectador, y uno de los principales pioneros en esta tarea fue Saul Bass, quien introdujo una serie de figuras geométricas que hacían una composición mucho más abstracta, creando una nueva tendencia que buscaba provocar reacciones psicológicas y emociones que atraparan y representaran el sentimiento deseado. Fue en la segunda mitad del siglo XX cuando los carteles de cine se comenzaron a mezclar con fotografía, diferentes elementos gráficos y tipografía que permitieron expresar de mejor forma el contenido, y que enriquecieron al cine en general.

Hoy en día el mundo del cine sigue evolucionando y modificando sus maneras de realizarse, pero el diseño fue, es y seguirá siendo una pieza fundamental durante su elaboración y que le dará una personalidad significativa con un propósito en específico, que es entretener al público.

El cine es como un árbol frutal; el diseño es cada una de las ramas de éste, le da forma y abundancia, para que al dar su follaje de inmediato salgan los frutos, que representan nuevamente al diseño: éstos son la carta de presentación de la expresión del hombre, así como el de la naturaleza es la creación ya enunciada, lo hacen más atractivo y llamativo. Depende que al probar de este fruto (el diseño), el individuo regrese al árbol para volver a disfrutarlo. •