

El cine y la puesta en escena

En este artículo se entiende la puesta en escena como una parte esencial de los procesos de creación en el cine. Se trata de aspectos materiales, expresivos y significantes —como las escenografías, los actores y los espacios— que revelan la concepción plástica, intelectual, social y cultural de la persona que dirige el filme y de su equipo creativo y técnico.

Introducción

El presente trabajo revisa la especificidad de la puesta en escena en el cine desde los procesos creativos y materiales, los cuales se sintetizan en este concepto clave. El objetivo es comprender los elementos primarios que participan en la puesta en escena, para destacar su importancia en el proceso de composición del filme como una experiencia lúdica y plástica en la cual —como lo observaremos— lo mismo participan equipos creativos que operativos y técnicos, los cuales forman parte relevante de lo que veremos en las escenas e imágenes de una película.

■ En dónde inicia la especificidad del lenguaje cinematográfico

■ Desde la puesta en escena y los elementos que participan en ella —como la iluminación, el vestuario, la música o el lugar donde se realizarán las escenas de una película—, ya se aprecia un modo de apropiación del mundo del artista (director) en la manera de recabar, fijar, estructurar y seleccionar el material que dará forma cinética, expresiva y humana al filme. En este sentido, la puesta en escena es, en sí misma, una postura creativa frente al mundo por parte de quien dirige y del equipo humano que participa en la creación de la cinta. Es ahí precisamente en donde el equipo creativo comienza a plasmar su imaginación, sus ideas, sus emociones y sus concepciones de lo humano, así como de lo social y lo artístico en el filme, por medio de objetos, decorados, luces, vestimentas, espacios, colores, sonidos, actores y actrices. Éstos son aspectos relevantes y constitutivos de la puesta en escena que se convertirán en las imágenes expresivas y significantes de una película.

En principio, para comprender la premisa de la puesta en escena, podemos decir que ésta se define mediante escenografías, iluminación, decorados, vestimentas, maquillajes y sonidos articulados, así como su organización plástica en un montaje. Es decir, se trata de un todo articulado en el que cada elemento constitutivo aparece como un recurso de sentido y expresión para el filme. Estos elementos constitutivos, materiales y humanos, concretan las concepciones plásticas y operativas de la puesta en escena con objetos, texturas, formas y colores que veremos en la imagen cinematográfica. A partir de la definición de los elementos constitutivos de la puesta en escena se establecen los criterios de registro de las imágenes, como los tiros de cámara, vistos como trazos imaginarios que van desde el lugar y el ángulo específico en donde se coloca la cámara a fin de encuadrar lo que se pretende registrar en la imagen (Magny, 1994); asimismo, se determinan los tiempos de la escena y los criterios de composición del cuadro, que darán como resultado las imágenes que vemos como una película en la pantalla.

■ La escena

■ Desde una concepción propia, la escena –y su consecuente puesta en escena– es:

una unidad espacial (un lugar) y temporal (continuidad de acciones físicas y dramáticas) configurada desde la lógica y el desarrollo de una acción humana estructurada para la representación. Una unidad caracterizada, ambientada y significada con recursos de naturaleza diversa: técnicos, sonoros, escenográficos y humanos que constituyen parte sustancial del contenido y la forma de y para una situación dramatizada en el filme. (Cabañas, 2019)

Ésta es una conceptualización genérica de lo que constituye la escena, misma que agrega una selección y articulación de elementos primarios que varían según las prioridades y necesidades de cada filme, de cada equipo creativo y de cada director. Lo anterior implica también variaciones y especificidades entre un concepto de escena y otro, de una puesta en escena a otra, y de una película a otra.

Desde esta perspectiva genérica, la puesta en escena se despliega ante sus espectadores desde la articulación de toda una gama de elementos constitutivos para el discurso visual y sonoro generado en imágenes y movimiento, la cual abarca desde elementos físicos y gestuales hasta los dispositivos técnicos o efectos especiales que permiten diversificar las propuestas y los formatos que se vinculan a todo tipo de acciones dramáticas representables en un filme. Esta concepción permite introducir toda clase de aspectos y objetos en el espacio seleccionado, incluidos la expansión experimental de los espacios de representación, como la calle, el solar, la comunidad, la escalera o cualquier sitio susceptible de ser transformado en un espacio escénico (Cabañas, 2008).

En este contexto, la escena permite a los creadores y directores de cine simplificar la realidad en un lugar y en un tiempo específicos, en una situación determinada y bajo una estructura de principio, desarrollo y final, a fin de esclarecer y ampliar las posibilidades de sentido, expresión y representación en el filme. Desde la concepción de la escena, ya se postula una configuración verosímil en su exposición, consistente en su continuidad y dinámica en su forma. En esta configuración del espacio, el tiempo y la situación de la escena, los elementos físicos y orgánicos –como la luz o los actores– aparecen como un modo de reelaboración de situaciones, sean éstas mitos griegos, historias espaciales o futuristas, o bien de épocas primitivas, conforme a las múltiples posibilidades de representación en el cine. Estas posibilidades materiales y plásticas de la escena y su correlación con la puesta en escena son las que impregnan de verosimilitud la representación de situaciones en cada filme (Cabañas, 2008).

■ La puesta en escena

■ Según los teóricos del teatro, el cine y la televisión, la premisa de la puesta en escena fundamentalmente alude a un montaje moderno que toma el texto dramático (el escrito) como referente del discurso escénico en el teatro, pero que escapa a la aplicación rígida y a la dictadura del libreto. El concepto de la puesta en escena pone especial atención en el proceso

creativo como una decisión estética y lúdica, a la vez que sistemática, de composición por parte de las personas responsables de la dirección artística o de la dirección de escena. Éste es un proceso de articulación de elementos que deviene en el montaje; un proceso que ya supone una síntesis de decisiones y elementos constitutivos que responden al momento de articulación de lo que se pretende ver en el escenario teatral, televisivo o cinematográfico (Cabañas, 2019).

En su texto “Los problemas de la significación en el cine”, Barthes (2001) nos dice que la puesta en escena está conformada por todo lo que aparece frente al espectador, previamente seleccionado y jerarquizado. Cada elemento puede devenir en signo y en unidades detonadoras de sentido y de forma. La puesta en escena por lo general responde a la pregunta: ¿qué se presenta y qué se representa? El diseño de un espacio imaginado, una fuente de iluminación, así como los sonidos diegéticos, programáticos e incidentales que aparecen en el escenario, deben estar conectados en todo momento conforme a una relación fondo-figura con los personajes que participan en la puesta en escena. Esta relación atiende no sólo a los participantes, sino también a los elementos constitutivos que intervienen dentro y fuera del campo visual y perceptual del espectador (Barthes, 2001). Todas éstas son decisiones creativas que se traducen en acontecimientos concretos elaborados desde su programación, como los escenográficos, coreográficos, sonoros, decorados y personajes, así como de iluminación, entre otros tantos componentes de la puesta en escena que culminarán en signos, señales, significados y símbolos propios del discurso cinematográfico.

En este contexto, la puesta en escena es un proceso de creación, lúdico y estético, que constituye la expresión artística de un discurso cinematográfico. Con base en los elementos constitutivos de ese discurso, el artista utiliza, compone, selecciona, jerarquiza, desecha o reafirma otros, con respecto al modo en el que buscará la elaboración y articulación de los elementos expresivos y significantes para el filme. La puesta en escena es el lugar donde el creador pretende transmitir algo más que una expresión mimética o mecánica del momento escénico: busca expresar sensaciones, emociones y sentimientos;

destacar aspectos diversos; componer el espacio para las imágenes cinematográficas con ayuda de la luz, el color o el vestuario de y para sus personajes.

En conclusión

 Podemos decir que la selección, la composición y el montaje de los elementos de la puesta en escena constituyen la creación del artista; es una expresión lúdica y artística de lo humano que sobrepasa lo físico de los elementos primarios del discurso para situarse en lo extrafísico y significativo del discurso cinematográfico, donde lo expresivo y lo significativo de la puesta en escena alude a un proceso de comunicación subjetiva para transmitir sensaciones, metáforas, sentimientos, emociones, imágenes o ideas, gracias a las decisiones tomadas por el equipo creativo respecto a los elementos componentes de la puesta en escena. En este sentido, lo creativo, lúdico y artístico de la puesta en escena revelará a su espectador un nuevo concepto, una idea o un sentimiento nuevo acerca de las cosas. En otras palabras, es un conocimiento y una verdad nueva de las cosas, una idea derivada del acto de crear, del estilo y de los objetivos del director para con su discurso, su espectador, su sociedad y su época.

Jesús Alberto Cabañas

Universidad Iberoamericana.

jesus.cabanas@ibero.mx

Lecturas recomendadas

- Barthes, R. (1986), *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*, Barcelona, Paidós.
- Barthes, R. (2001), *La Torre Eiffel: textos sobre la imagen*, Barcelona, Paidós.
- Cabañas Osorio, J. A. (2008), *La praxis de una experiencia* (tesis de licenciatura), CENART-INBA, México.
- Cabañas Osorio, J. A. (2019), *La forma cinematográfica: una revisión de la forma en el cine a partir de la filmografía de Alberto Gout, 1938-1966*, México, Universidad Iberoamericana.
- Catalá, J. M. (2001), *La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica*, Barcelona, Paidós.
- Magny, J. (1994), *Vocabularios del cine. Palabras para leer el cine, palabras para hacer cine, palabras para amar el cine*, Buenos Aires, Paidós.