

PROPUESTA:

TRES COLORES: AZUL

Con esta película intento en un primer lugar que los alumnos aprecien la aplicación del lenguaje de los colores en un medio diferente al que normalmente utilizan.

Me gustaría ver la película al concluir la unidad didáctica “El Color”, en la asignatura de Educación Plástica y Visual de 4º de la ESO.

Partiendo de este objetivo creo conveniente trabajar en otros temas que plantea el film.

- **Tema:** El lenguaje de los colores.
- **Objetivos:**
 - Analizar la aplicación del color en el cine.
 - Aumentar el valor estético y el gusto por la actividad artística, y alcanzar una formación integral de la persona.
 - Acercarse al lenguaje y los recursos del cine.
 - Insistir sobre los valores de superación personal.
- **Temporalización:**
 - 1- Una clase de introducción al tema y a la película.
 - 2- Dos o tres clases para ver la película.
 - 3- Una para comentar las primeras impresiones y la realización individual de las actividades.
 - 4- Una clase para la puesta en común, visionado y análisis colectivo de escenas concretas de la película.
 - 5- Debate para analizar los distintos valores y contravalores presentes en la historia.

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA

Título original: Trois couleurs: Bleu

Nacionalidad: Francia, Polonia, Suiza. 1993

Duración: 94 minutos

Dirección: Krzysztof Kieslowski

Actores: Juliette Binoche, Benoît Régent, Florence Perrenel Charlotte Véry, Hélène Vincent.

Productor: Marin Karmitz

Guión: Agnieszka Holland
Fotografía: Slavomir Idziak
Música: Zbigniew Preisner
Género: Drama

Premios más importantes: León de Oro a la mejor película, a la mejor actriz (Juliette Binoche), y a la mejor fotografía, en el Festival de Venecia 1993.
Goya a la mejor película europea 1994.

SINOPSIS

En un accidente, Julie pierde a su marido, famoso compositor, y a su única hija. Tras el inicial abatimiento, intentará cortar con el pasado: trata de empezar de nuevo de otro modo y en otro lugar, pero le será difícil olvidar la vida que dejó atrás. Al final y contra su inicial deseo, vuelve y continúa una inacabada partitura de su marido, quizá menos autor que ella de su música.

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Nacido en Varsovia (Polonia) el 27 de junio de 1941. Era el hijo de una familia de clase modesta. Los estudios nunca le entusiasmaron. En 1957 se inscribe en la escuela superior de técnicas teatrales de Varsovia, donde se diploma en pintura escenográfica. Kieslowski aspira convertirse en director teatral pero para eso necesitaba obtener el título de licenciado. Después de varios intentos consigue ser admitido en la escuela superior de cine de Lodz (donde se habían licenciado Polanski y Wadja).

En 1969 entra a formar parte de una productora estatal de documentales como ayudante de dirección. Aquí realizó el documental "La fábrica" que tardó en ser exhibido por tener un punto de vista demasiado cercano al proletario. En 1974 gana un premio con un cortometraje y en 1975 con un telefilm. Alterna el trabajo en televisión con la dirección teatral.

En 1970 realizó su debut cinematográfico con "La cicatriz" obteniendo el primer premio del festival de cine de Moscú y proyectando a Kieslowski como una de las máximas figuras de la escuela polaca de cine.

Tras la muerte de Tarkovsky (cine de autor) en 1986 pareció que se buscaba un "sucesor" (en un estilo bien distinto, claro está), en la figura del polaco K. Kieslowski, quién a finales de los 80 estaba realizando una serie de 10 episodios para la TV llamada "Decálogo" consistentes en meditaciones sobre los diez mandamientos adaptados a la vida actual. Bien puede decirse que estaba hecha desde una sensibilidad cristiana cosa nada extraña dada la influencia en Polonia de la Iglesia Católica.

En 1990 sus películas empezaron a proyectarse en Francia con buena acogida de público y crítica. Esto le da la posibilidad de rodar una de las Obras Maestras del cine europeo de la última década, "La doble vida de Verónica".

La vocación de Kieslowski de realizar películas que ilustren grandes principios abstractos llegó a su culminación cuando anunció una trilogía sobre los tres pilares de la Revolución Francesa: Libertad, Igualdad y fraternidad. En un mundo laico donde la religión está en retroceso y donde la Soberanía Popular ha ocupado el lugar de Dios como fuente de legitimidad para las leyes, parece como si estos valores laicos ocuparan el lugar sagrado que antes correspondía a los mandamientos.

Azul, Blanco y Rojo realizadas entre los años 93 y 94 sentó las bases de un cine europeo intimista, que funcionaba muy bien.

Posteriormente el director decidió retirarse del cine, aunque siguió trabajando en los guiones de una nueva trilogía inspiradas en La divina comedia de Dante.

Kieslowski murió en Varsovia en 1996, a sus 54 años de edad víctima de un ataque al corazón.

FILMOGRAFÍA

El tranvía- Cortometraje 1966
La oficina- Cortometraje 1966
La fotografía- Cortometraje 1968
La ciudad de Lodz- Documental 1969
La fábrica- Documental 1970
Antes de la manifestación- Documental 1971
El paso subterráneo- Cortometraje 1973
El personal- Mediometrage 1975
La cicatriz- Largometraje 1976
La calma- Largometraje 1976
Siete mujeres de diferente edad- Documental 1988
No matarás- Largometraje 1988
No amarás- Largometraje 1988
Decálogo 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Serie 35mm Color 1989
La doble vida de Verónica- Largometraje 1991
Tres colores: Azul- Largometraje 1993
Tres colores: Blanco- Largometraje 1993
Tres colores: Rojo- Largometraje 1994

PUNTOS DE INTERÉS

1- Posiblemente estamos ante la mejor aplicación intencionada del color de toda la historia del cine.

2- Se trata de la primera película de una trilogía que hizo Kieslowski sobre los tres pilares de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Azul, Blanco y Rojo.

3- En Azul el director nos invita a reflexionar sobre la libertad. No sobre la libertad en abstracto, sino sobre la libertad individual de las personas concretas.

4- Esta película supuso el descubrimiento de un gran compositor Zbigniew Preisner. La banda sonora original que hizo para Azul es de un nivel muy superior a lo habitual.

5- Azul no sería lo mismo sin el trabajo de primera clase de los actores, especialmente de Juliette Binoche que hace un magistral ejercicio expresivo del dolor.

6- Existe una reflexión sobre los valores que han contribuido a construir Europa: Esperanza, solidaridad, la superación del individualismo...

ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN

Leer y comentar los textos de introducción

- ¿Porqué los colores tienen significado propio?
- ¿Porqué los objetos se ven de un color y no de otro?
- Buscar documentación sobre los directores Eisenstein y Fritz Lang.
- Buscar razones y opiniones acerca del tratamiento del color que hace Steven Spielberg en sus películas.
- Buscar ejemplos visuales donde se aprecien los casos citados en el documento "El tono y el color"

El color y la luz como elementos de lenguaje

El color proporciona mayor adecuación a la realidad, ya que el mundo es en colores, y una más amplia libertad para el juego de carácter creativo. Los cineastas del cine en blanco y negro, no obstante, llegaron a adquirir unas cotas altísimas de perfección fotográfica, de contrastes entre luz y sombras y una sorprendente profesionalidad en el uso de la iluminación.

La luz es un elemento imprescindible para el lenguaje cinematográfico. Sin luz no hay cine. La iluminación crea sombras, arrugas, rejuvenece o envejece, crea efectos psicológicos del personaje, en función de donde se coloque cambia la atmósfera de una película. En claroscuro está filmada, por ejemplo, *El sur*, de Víctor Érice. En el cine en blanco y negro lograron algunos cineastas como Eisenstein o Fritz Lang dominar el mundo de luces y

sombras, dando a la sombra carácter protagonista, utilizando con maestría el contraluz, el humo de hogueras y cigarros. La niebla y otros efectos se realizaban con fines estéticos, para enfatizar la luz y las sombras y no solamente con el fin de crear atmósferas y ambientes.

La luz se convierte en protagonista en la película *Lady Halcón* (*Lady Hawke*, 1984) de R. Donner, llegando al máximo en la secuencia final, en el eclipse, cuando al cambiar la luz por las sombras Lady Halcón se convierte, de halcón, en persona. La utilización del color en cineastas de las últimas generaciones, como Spielberg, que filma en blanco y negro, o revira al blanco y negro tras filmar en color, mezclando algunos toques de color como el vestido rojo de una niña y las llamas de una vela en *La lista de Schindler* o determina el porcentaje de color al diez por ciento en *Salvar al soldado Ryan*, (*Saving Private Ryan*, 1998) para crear la atmósfera de horror hacia la guerra. Actualmente, en muchos casos, el cambio de color, o su saturación e intensidad, se realiza por métodos digitales. Los operadores y técnicos de fotografía saben dar a cada escena el tono, intensidad, o saturación adecuada a la secuencia que se está filmando.

El valor simbólico del color

El color no es solamente un adorno. Se logra mediante el buen uso del color aumentar o reducir la expresividad del film. El color puede crear la atmósfera adecuada para la recepción de nuestro mensaje.

Los colores tienen significado; por lo tanto, es conveniente usar el color apropiado para cada tema. Los significados típicos de los colores son:

Negro: formal, nítido, rico, fuerte, elegante.

Azul: frío, melancolía, deprimido, tranquilidad, serenidad.

Oro: amor, realeza, rico, imperial.

Rojo: amor pasional, ira, odio.

Rosado: ternura

Anaranjado: festivo, alegre, energía, salud.

Sanguina: libertad, creatividad

Amarillo: tibieza, luz, madurez.

Verde: fresco, en crecimiento, joven.

Blanco: pureza, limpio nítido.

El tono y el color

El diferente grado de luz que un objeto absorbe o rechaza dará como resultado en la imagen unos valores de **tono** que irán desde el blanco al negro, pasando por una serie de grises. Toda la gama de tonos posibles constituye la escala de tonos.

La mirada se dirige a lo más iluminado, al tono más claro antes que a las zonas más oscuras.

Usos del color en el cine:

El color pictórico. Intenta evocar el colorido de los cuadros e incluso su composición.

El color histórico. Intenta recrear la atmósfera cromática de una época.

El color simbólico. Se usan los colores en determinados planos para sugerir y subrayar efectos determinados.

El color simbólico. Se usan los colores en determinados planos para sugerir y subrayar efectos determinados.

El color psicológico. Cada color produce un efecto anímico diferente. Los colores fríos deprimen y los cálidos exaltan.

El color y la perspectiva: los colores cálidos dan impresión de proximidad, y los fríos de lejanía. También influye el valor de la intensidad tonal de cada color: los valores altos, iluminados, sugieren grandiosidad, lejanía, vacío... Los valores bajos, poco iluminados, sugieren aproximación.

Los fondos iluminados y claros intensifican los colores, dan ambiente de alegría y los objetos tienen más importancia en su conjunto. Los fondos oscuros debilitan los colores, entristecen los objetos que se difuminan y pierden importancia en el conjunto.

El color sirve para centrar la atención, favorecer el ritmo en la narración y en el montaje, y expresar con más fuerza ciertos momentos.

ACTIVIDADES TRAS LA PELÍCULA

1- ¿Qué te sugiere el tratamiento del Azul? Describe tus impresiones.

2- Haz un breve análisis de lo que se puede deducir o lo que nos quiere decir el director al visionar los siguientes momentos de la película

Recursos expresivos:

- Fundidos en negro de la pantalla con música de fondo para volver a la misma escena.
- Los silencios con carga dramática y angustiosa.
- Ritmo narrativo pausado que se acelera al final del film.
- Movimientos de cámara hacia un primer plano de la protagonista.
- Movimiento de los actores y disposición de los mismos.

Poemas visuales:

- Poema de la lluvia.
- Reflejo en la cucharilla del café.
- La habitación vacía.
- Los cristalitos azules.

Símbolos:

- La reaparición de la música tocada en el funeral.
- El azul de la habitación de la casa de campo, azul de la piscina.
- Luces de neón azul sobre la cara de Julie frente a la luz roja sobre Lucille.

- 3- Describe al personaje principal de la película, Hanna. Y comenta su comportamiento y posturas ante la vida.
- 4- Destaca algunas frases que se dicen en la película que te hayan llamado la atención y coméntalas.
- 5- Haz una reflexión sobre la libertad individual de las personas. Un planteamiento de la libertad personal en conflicto con los lazos afectivos. ¿Es posible vivir sin compromiso?.

DOCUMENTOS Y OTROS RECURSOS DE TRABAJO

Opinión de Juliette Binoche

Juliette confesó lo contenta que estaba por haber podido interpretar un sentimiento inédito, la “compasión”, ya que está acostumbrada a encarnar la pasión física junto a Jeremy Irons en Fatal de Louis Malle; trágica y romántica en La insoportable levedad del ser de Kaufman, o Mala sangre de L. Carax. El personaje de Hanna lleno de coraje e independencia, aparece como un contrapunto sereno de la pasión devastadora que viven el “paciente inglés” y Catherine, la inolvidable y fascinante esposa compartida por dos hombres.

Comentarios de Julio Rodríguez Chico, autor del libro “Azul, Blanco, Rojo. Kieslowski en busca de la libertad y el amor”, Ediciones Internacionales Universitarias.

Se echaba en falta un estudio profundo sobre Kieslowski, el director polaco que sorprendió a Occidente con "No amarás" y más aún con "Tres colores", y que dividió a la crítica especializada al calificarle unos como «cineasta presuntuoso y católico metafísico» y otros como «director genial y buscador infatigable de recursos expresivos».

Consideraba el cine como un instrumento para comunicarse con el espectador y plantearle preguntas existenciales, sin pretender con ello darle respuestas.

A lo largo de las más de trescientas páginas del libro, este estudio aboga por la confianza que el director tenía en el individuo, por su particular sentido de la trascendencia, y por su anhelo de libertad y felicidad, algo que sólo conseguiría a través del propio conocimiento y de la apertura a los demás.

He querido reflejar en el libro cómo su experiencia personal se plasmó en su cine y cómo este es el resultado de una búsqueda vital, con sus dudas, luchas y desencantos. Al final abandonó porque creyó que había dicho todo lo que tenía que decir.

La columna vertebral del libro es el estudio sobre su concepto de la libertad y el amor, a partir de sus últimas películas, esa es la cuestión nuclear, pero siempre buscando su génesis. Para ello y para entender el pensamiento de Kieslowski, pensé que había que conocer las circunstancias que había vivido: hacerse cargo de una Polonia en una crisis económica que se prolongaba hasta llevar el hambre a sus habitantes, y sobre todo de una sociedad sin libertad ni esperanza.

Sus películas sólo debían empujar al espectador a reflexionar sobre las preguntas de siempre: sobre el sentido de la libertad y si era posible amar desinteresadamente a alguien, sobre la otra vida y si Dios nos dirige o nos deja abandonados al destino, sobre el comportamiento de quienes se sienten en posesión de la verdad apoyados en unos principios inamovibles —ésta es la intención última de "Decálogo" o de los mismos "Tres colores"— o sobre los problemas de incomunicación y soledad que aún hoy podemos ver por la calle. Le preocupaba el hombre y le preocupaba una sociedad a la deriva, y por eso quiso servirse de la imagen para que reflexionásemos.

Sus personajes son seres que entienden y experimentan relaciones interiores y trascendentes, y que tienen un alto concepto de la vida y la persona, nunca reducida al éxito, al dinero, al bienestar material o al sexo. En su cine hay una crítica clara tanto hacia el marxismo como hacia el materialismo capitalista, porque ambos adormecen las conciencias y las privan de valores más sublimes que los materiales.

Es cierto que Kieslowski pensaba que un libro siempre reflejaría mejor un pensamiento y que influiría más que una película; y que él hubiera querido ser escritor, pero que “se encontró” con este instrumento del cine y quiso aprovecharlo. Por una parte, su aportación arranca de un pensamiento lúcido sobre el hombre y su condición, sobre los conflictos morales que se encuentra. De otra, supo ponerlo en imágenes llenas de fuerte expresividad, apoyándose en ricas metáforas cargadas de sentido poético y trascendental (por eso se le calificó de “metafísico”). Pocos como él han sabido filmar la música, captar los presentimientos, recoger en el celuloide el dolor interior, debatirse en las dudas existenciales; y el espectador, que participa de esas mismas emociones y sentimientos, conecta con él cuando está dispuesto a paladear el buen cine, a pensar sobre lo que se le dice. Evidentemente, su público no es el que acude a ver Torrente o Harry Potter.

Me impresionó "Azul" la primera vez que la vi, y me di cuenta de que escondía todo un mundo muy personal, y también un pensamiento sobre la vida.

Opiniones de internautas

- Una difícil historia.

Tentadora, densa y emotiva sin llegar, ni por un segundo, al sacarlágrima fácil. Todo ello aderezado con una inigualable banda sonora que emocionaría al más insensible. Una historia muy difícil, un ritmo muy arriesgado, y una protagonista con un registro bastante limitado, aunque no por ello la binoche sea mala, ni mucho menos. En fin, una mezcla de elementos en contra, que a cualquier otro director le hubiera explotado en las manos, pero que Kieslowski convierte en una experiencia que te llega hasta las vísceras y las envuelve. Increíble.

- Conmovedora.

Pocas películas me han estremecido tanto como esta. Se trata de combinar, nada más que eso, combinar imagen y sonido. La música de Azul es maravillosa, te hace sentir lo que ella siente. La música se convierte en un bate que golpea con violencia a la protagonista cada vez que emerge el recuerdo de su hija y su marido muertos en un accidente. Aprende a vivir con ello, pero la música está ahí. Es impresionante, de verdad, se la recomiendo a todo aquel que tenga algo de sensibilidad.

- Soledad

En Azul se mezcla la soledad, la sobriedad, el silencio y el dolor bajo un color azulado que inunda todos los planos al compás de una soberbia banda sonora. Binoche está contundente, devastadora y espléndida, transmitiendo con un solo gesto o mirada un desconsuelo o un llanto contenido. Imprescindible.

- Aniversario

En el mes de marzo se cumplió el décimo aniversario de la muerte del gran director polaco Krzysztof Kieslowski (1941-1996). Su estilo se basa en la presentación concisa de un hecho, lo que le permite acercarse a la esencia del tema. En sus películas expresa su actitud hacia la vida y el arte, ya que hacer películas para él era no sólo grabar el mundo, sino también interpretarlo. Sus películas tratan de descubrir la verdad sobre la naturaleza humana. Tratan sobre cómo encontrar la armonía con uno mismo, muestran cómo existe la posibilidad de que cada uno, dentro de sus propios medios, alcance esa armonía. Sus películas escapan siempre a una interpretación esquemática, son profundas y complejas reflexiones abiertas a múltiples comentarios e interpretaciones. Era un cineasta que huía de modas y snobismos, para ser siempre personal e independiente.

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

1- Visionar las otras dos películas que componen la trilogía y analizar los puntos de unión.

2- Buscar una película que intente comunicar con los colores o con algún otro elemento del lenguaje visual.

3- Descripción, análisis y comentario de alguna secuencia elegida por el alumno.

4- Buscar la biografía y filmografía de Juliette Binoche.

PELÍCULAS SOBRE TEMAS AFINES

Vuelvo a casa de Manuel de Oliveira

Esta historia comienza con la muerte de la familia del protagonista en un accidente de tráfico. A partir de entonces hay una reflexión individual de su vida.

La lista de Schindler de Steven Spielberg

Filma en blanco y negro dando toques de color, como el vestido rojo de una niña o las llamas de una vela.

Salvar al soldado Ryan de Steven Spielberg

El director determina el porcentaje de color al 10% para crear la atmósfera de horror hacia la guerra.

Matrix de los Hermanos Wachowski

Las tres entregas tratan desde distintas perspectivas el problema de la libertad o de su carencia en el mundo de hoy.

Alguien voló sobre el nido del cuco de Milos Forman

Es un canto a la libertad, un rebelarse contra el poder establecido. Se trata de una bella exposición ideológica sobre la opresión de la libertad humana por la rigidez de una sociedad fuertemente encasillada en conceptos y formas.