

Cromatismo cinematográfico: historia, significado y efectos psicológicos del color en el cine

Introducción:

Las tecnologías para dar color al celuloide se desarrollaron vertiginosamente después de la invención del cine. Los primeros realizadores se lanzaron a un proceso de experimentación que les permitió explorar las posibilidades expresivas y estéticas del color, que rápidamente se volvió parte fundamental del naciente lenguaje cinematográfico. Poco a poco los cineastas encontraron en los colores y sus combinaciones una manera simbólica de comunicación y una forma de detonar emociones en el espectador. El análisis del color es, pues, esencial para entender cómo significan y emocionan las películas. Este curso ofrece las herramientas básicas para desentrañar las complejidades del lenguaje cromático del cine.

Objetivo:

El curso tiene como objetivo estudiar la historia tecnológica del color en el cine, analizar cómo se construye el significado del color en las películas y revisar qué efectos psicológicos puede tener sobre el espectador. Cada sesión se analizará a profundidad el significado y la psicología del color de una película, pero a este análisis se agregará la revisión de un buen número de secuencias claves de muchas otras cintas, de manera que se pueda tener un panorama del uso que de cada color hacen diferentes autores, géneros y corrientes cinematográficas. Las dos primeras sesiones son introductorias y cubren la historia del color y la teoría del color en el cine. Las sesiones subsecuentes están organizadas por colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, violeta, rosa, colores neutros (pardos y grises), blanco, negro y colores pastel y neón.

Imparte:

Dra. Rocío González de Arce Arzave

Rocío González de Arce Arzave es doctora en Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, dentro de la línea de Teoría y Análisis Cinematográfico. Es maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana (2019). Está diplomada en Cine, Teoría y Análisis Cinematográfico, Historia del Cine e Historia del Arte. Entre 2014 y 2015 realizó la curaduría de la exposición “Memoria en Celuloide: La historia de la exhibición cinematográfica en México a través de sus objetos” que se montó en el Museo Túnel de la Ciencia y en el Centro Cultural Iztapalapa. Ha realizado dos mediodmetrajes documentales: Permanencia voluntaria (2013), sobre la historia del Excine Vicente Guerrero en la Unidad habitacional homónima, y Anagnórisis: el análisis cinematográfico en México (2015), sobre el estado de la disciplina en nuestro país y los grupos de investigación que trabajan en este campo. Es coautora de dos libros sobre cine, ciudad y arquitectura y autora de más de una veintena de textos de análisis cinematográfico.

Estructura del curso:

El curso se divide en doce sesiones. La primera sesión está dedicada a la historia tecnológica del color en el cine, la segunda a la teoría del color en el cine y las subsiguientes al análisis del significado y el efecto psicológico de cada color en las películas.

Temario del curso:

Sesión #1 – 29 de febrero de 2024

-Historia del color en el cine.

Revisión histórica de las tecnologías del color en el cine.

- Película a analizar: *El mago de Oz* (Victor Fleming, 1939)
- Otras películas a discutir:

- *Les premiers pas du cinéma - Un rêve en couleur* (Eric Lange, 2004) – documental
- *In glorious Technicolor* (Peter Jones, 1998) – documental

Sesión #2 – 7 de marzo de 2024

-Teoría del color y cine.

La naturaleza del color; el significado y el efecto psicológico del color en el cine; herramientas informáticas para el análisis del color en el cine

- Película a analizar: *El último emperador* (Bernardo Bertolucci)
- Otras películas a discutir:
  - *Escribiendo con luz: Vittorio Storaro* (David M. Thompson, 1993)

Sesión #3 – 14 de marzo de 2024

-Rojos: poder, lujuria, rebeldía, ansiedad, enojo, romanticismo y locura.

-Psicología y significado de los rojos en el cine

- Película a analizar: *La linterna roja* (Zhang Yimou, 1991)
- Otras películas a discutir:
  - *Shakespeare enamorado* (John Madden, 1998)
  - *Rebelde sin causa* (Nicholas Ray, 1955)
  - *Chocolat* (Lasse Hallström, 2000)
  - *Sorgo rojo* (Yimou Zhang, 1988)
  - *La edad de la inocencia* (Martin Scorsese, 1993)
  - *Deseando amar* (Wong Kar-wai, 2000)
  - *Belleza americana* (Sam Mendes, 1999)
  - *Tres colores: Rojo* (Krzysztof Kieślowski, 1993)
  - *Las zapatillas rojas* (Michael Powell y Emeric Pressburger, 1948)
  - *El vengador del futuro* (Paul Verhoeven, 1990)
  - *El amor brujo* (Carlos Saura, 1986)
  - *Más poderoso que la vida* (Nicholas Ray, 1956)

Sesión #4 – 21 de marzo de 2024

-Anaranjados: calidez, inocencia, romanticismo, exotismo, toxicidad, lo terreno

-Psicología y significado de los anaranjados en el cine.

- Película a analizar: *Apocalypse now* (Francis Ford Coppola, 1979)
- Otras películas a discutir:
  - *Blade Runner 2049* (Denis Villeneuve, 2017)
  - *El padrino* (Francis Ford Coppola, 1972)
  - *Solo Dios perdona* (Nicolas Winding Refn, 2013)
  - *Misión rescate* (Ridley Scott, 2015)
  - *Extraction* (Sam Hargrave, 2020)
  - *Haz lo correcto* (Spike Lee, 1989)
  - *Lejos del cielo* (Todd Haynes, 2002)
  - *La ceremonia* (Mira Nair, 2001)
  - *Los imperdonables* (Clint Eastwood, 1992)
  - *Elizabeth* (Shekhar Kapur, 1998)
  - *Thelma y Louise* (Ridley Scott, 1991)
  - *Whiplash* (Damien Chazelle, 2014)
  - *Kill Bill* (Quentin Tarantino, 2003)

Jueves 28 de marzo de 2024. No hay clase. Asueto.

Sesión #5 – 4 de abril de 2024

-Amarillos: exuberancia, obsesión, desafío, inocencia, precaución, idilio

-Psicología y significado de los amarillos en el cine.

- Película a analizar: ***Las vírgenes suicidas* (Sofia Coppola, 1999)**
- Otras películas a discutir:
  - *El tapiz amarillo* (K Pontuti, 2021)
  - *Moonrise Kingdom* (Wes Anderson, 2012)
  - *Big Fish* (Tim Burton, 2003)

- *Traffic* (Steven Soderbergh, 2000)
- *Zodiac* (David Fincher, 2007)
- *Happy together* (Kar-Wai Wong, 1997)
- *Spectre* (Sam Mendes, 2015)
- *Quisiera ser millonario* (Danny Boyle, 2008)
- *Black Panther* (Ryan Coogler, 2018)
- *Taxi Driver* (Martin Scorsese, 1976)
- *Romeo + Juliet* (Baz Luhrmann, 1996)
- *Dick Tracy* (Warren Beatty, 1990)
- *Chinatown* (Roman Polanski, 1974)
- *El bebé de Rosemary* (Roman Polanski, 1968)
- *Gladiator* (Ridley Scott, 2000)
- *Mucho ruido y pocas nueces* (Kenneth Branagh, 1993)
- *El Talentoso señor Ripley* (Anthony Minghella, 1999)

Sesión #6 – 11 de abril de 2024

-Azules: impotencia, racionalidad, calidez, melancolía, frialdad, pasividad

-Psicología y significado de los azules en el cine.

- Película a analizar: *Blue is the warmest color* (Abdellatif Kechiche, 2013)
- Otras películas a discutir:
  - *El piano* (Jane Campion, 1993)
  - *Romeo + Juliet* (Baz Luhrmann, 1996)
  - *Sensatez y sentimientos* (Ang Lee, 1995)
  - *El bebé de Rosemary* (Roman Polanski, 1968)
  - *Malcolm X* (Spike Lee, 1992)
  - *Billy Elliot* (Stephen Daldry, 2000)
  - *Las confesiones del Sr. Schmidt* (Alexander Payne, 2002)
  - *Belleza americana* (Sam Mendes, 1999)
  - *Traffic* (Steven Soderbergh, 2000)

- *Resident Evil* (Paul W.S. Anderson, 2002)
- *El club de la pelea* (David Fincher, 1999)
- *Tres colores: azul* (Krzysztof Kieslowski, 1993)
- *El laberinto del fauno* (Guillermo del Toro, 2006)
- *Avatar* (James Cameron, 2009)
- *El renacido* (Alejandro González Iñárritu, 2015)
- *Moonlight* (Barry Jenkins, 2016)

Sesión #7 – 18 de abril de 2024

-Verdes: salud, ambivalencia, vitalidad, envenenamiento, peligro, corrupción

-Psicología y significado de los verdes en el cine.

- Película a analizar: *Vértigo* (Alfred Hitchcock, 1958)
- Otras películas a discutir:
  - *Matrix* (Lana y Lilly Wachowski, 1999)
  - *Gorilas en la niebla* (Michael Apted, 1988)
  - *El tigre y el dragón* (Ang Lee, 2000)
  - *La casa de las dagas voladoras* (Zhang Yimou, 2004)
  - *Salvando al soldado Ryan* (Steven Spielberg, 1998)
  - *Gattaca* (Andrew Niccol, 1997)
  - *La princesita* (Alfonso Cuarón, 1995)
  - *Cabaret* (Bob Fosse, 1972)
  - *Grandes esperanzas* (Alfonso Cuarón, 1998)
  - *Las vírgenes suicidas* (Sofia Coppola, 1999)
  - *El señor de los anillos: El retorno del rey* (Peter Jackson, 2003)
  - *Paris, Texas* (Wim Wenders, 1984)
  - *Playtime* (Jacques Tati, 1967)

Sesión #8 – 25 de abril de 2024

-Violetas: asexualidad, ilusión, fantasía, misticismo, peligro, lo etéreo

-Psicología y significado de los violetas en el cine.

• **Película a analizar: *Chicago* (Rob Marshall, 2002)**

- Otras películas a discutir:
  - *Virgenes suicidas* (Sofia Coppola, 1999)
  - *El último tango en paris* (Bernardo Bertolucci, 1972)
  - *Magnolias de acero* (Herbert Ross, 1989)
  - *Unbreakable* (M. Night Shyamalan, 2000)
  - *Night Crawler* (Dan Gilroy, 2014)
  - *Coco* (Lee Unkrich y Adrian Molina, 2017)
  - *Ojos bien cerrados* (Stanley Kubrick, 1999)
  - *Dick Tracy* (Warren Beatty, 1990)
  - *Cabaret* (Bob Fosse, 1972)
  - *Eve's Bayou* (Kasi Lemmons, 1997)
  - *Gladiador* (Ridley Scott, 2000)
  - *El sexto sentido* (M. Night Shyamalan, 1999)
  - *Apocalypse Now* (Francis Ford Coppola, 1979)
  - *Déjà Vu* (Tony Scott, 2006)
  - *El tigre y el dragón* (Ang Lee, 2000)
  - *Lejos del cielo* (Todd Haynes, 2002)
  - *La La Land* (Damien Chazelle, 2016)
  - *El demonio neón* (Nicolas Winding Refn, 2016)
  - *Lost River* (Ryan Gosling, 2014)

-Rosas: Inocencia, femineidad, indefensión, rebeldía

-Psicología y significado de los rosas en el cine.

• **Película a analizar: *Barbie* (Greta Gerwig, 2023)**

- Otras películas a discutir:
  - *The Pink Cloud* (Iuli Gerbase, 2021)

- *Gran Hotel Budapest* (Wes Anderson, 2014)
- *Broken flowers* (Jim Jarmusch, 2005)
- *Honky Tonk Freeway* (John Schlesinger, 1981)
- *Funny face* (Stanley Donen, 1957)
- *La cenicienta* (Clyde Geronimi, Wilfred Jackson y Hamilton Luske, 1950)
- *Suspiria* (Dario Argento, 1977)
- *Gulaab Gang* (Soumik Sen, 2014)
- *Legalmente rubia* (Robert Luketic, 2001)
- *La chica de rosa* (Howard Deutch, 1986)
- *Spring Breakers* (Harmony Korine, 2012)
- *Los caballeros las prefieren rubias* (Howard Hawks, 1953)
- *María Antonieta* (Sofia Coppola, 2006)

Sesión #9 – 2 de mayo de 2024

-Blancos y negros: bien/mal, pureza/corrupción, luz/oscuridad, realidad/ficción, belleza/fealdad, presente/pasado

-Psicología y significado del blanco y el negro en el cine.

• Película a analizar: *La dama de Shanghai* (Orson Welles, 1947)

- Otras películas a discutir:
  - *El tercer hombre* (Carol Reed, 1949)
  - *Historia de un detective* (Edward Dmytryk, 1944)
  - *Alphaville: una extraña aventura de Lemmy Caution* (Jean-Luc Godard, 1965)
  - *En la palma de tu mano* (Roberto Gavaldón, 1951)
  - *La ley del silencio* (Elia Kazan, 1954)
  - *Pleasantville* (Gary Ross, 1998)
  - *La lista de Schindler* (Steven Spielberg, 1993)
  - *Sin City* (Robert Rodríguez y Frank Miller, 2005)
  - *La ley del silencio* (Francis Ford Coppola, 1984)
  - *Memento* (Christopher Nolan, 2000)

- *El retrato de Dorian Gray* (Albert Lewin ,1945)
- **Colores grises**
- Psicología y significado de los grises en el cine.
- **Película a analizar: *Roma* (Alfonso Cuarón, 2018)**
- Otras películas a discutir:
  - *Roma, ciudad abierta* (Roberto Rossellini, 1945)
  - *Ciudadano Kane* (Orson Welles, 1941)
  - *Toro salvaje* (Martin Scorsese, 1980)
  - *El odio* (Mathieu Kassovitz, 1995)
  - *The King* (David Michôd, 2019)
  - *Lord of the Rings: The Two Towers* (Peter Jackson, 2002)
  - *American Psycho* (Mary Harron, 2000)

Sesión #10 – 9 de mayo de 2024

- **Colores pardos – pobreza, desesperanza, monotonía, alienación**
- Psicología y significado de los colores pardos en el cine.
- **Película a analizar: *El castillo de la pureza* (Arturo Ripstein, 1973)**
- Otras películas a discutir:
  - *Billy Elliot* (Stephen Daldry, 2000)
  - *Fahrenheit 451* (François Truffaut, 1966)
  - *El sentido de la vida* (Terry Jones y Terry Williams, 1983)
  - *Qué pena tu vida* (Luis Eduardo Reyes, 2016)
  - *Infiltrado en el KKKlan* (Spike Lee, 2018)
  - *Las horas más oscuras* (Joe Wright, 2017)
  - *El callejón de los milagros* (Jorge Fons, 1995)
  - *El mago de Oz* (Victor Fleming, 1939)
  - *Nostalgia* (Andrei Tarkovsky, 1983)

Sesión #11 – 16 de mayo de 2024

- Multiplicidad de colores – analogías, contrastes, complementareidad

- Película a analizar: *Héroe* (Yimou Zhang, 2002)
- Otras películas a discutir:
  - *Ad Astra* (James Gray, 2019)
  - *Amelie* (Jean-Pierre Jeunet, 2001)
  - *Eduardo Manos de Tijera* (Tim Burton, 1990)
  - *Amor sin barreras* (Jerome Robbins y Robert Wise, 1961)
  - *Enter the Void* (Gaspar Noé, 2009)
  - *Los abrazos rotos* (Pedro Almodóvar, 2009)
  - *Gritos y susurros* (Ingmar Bergman, 1972)
  - *Terciopelo azul* (David Lynch, 1986)
  - *Gran Hotel Budapest* (Wes Anderson, 2014)
  - *La La Land* (Damien Chazelle, 2016)
  - *Los paraguas de Cherburgo* (Jacques Demy, 1964)
  - *Mr. Wain* (Will Sharpe, 2021)
  - *La montaña sagrada* (Alejandro Jodorowsky, 1973)
  - *Cinco de chocolate y uno de fresa* (Carlos Velo, 1968)
  - *Pierrot el loco* (Jean-Luc Godard, 1969)

Sesión #12 – 23 de mayo de 2024

-Colores neón – vitalidad, modernidad, distopia, contradicción, artificialidad

-Psicología y significado de los colores neón en el cine.

- Película a analizar: *Blade Runner* (Ridley Scott, 1982)
- Otras películas a discutir:
  - *Batman Forever* (Joel Schumacher, 1995)
  - *60 segundos* (Dominic Sena, 2000)
  - *La roca* (Michael Bay, 1996)
  - *Rápido y furioso: Reto Tokio* (Justin Lin, 2006)

- *Speed Racer* (Lana Wachowski y Lilly Wachowski, 2008)
- *Akira* (Katsuhiro Ôtomo, 1988)
- *Sin City* (Frank Miller, 2005)
- *Zero Theorem* (Terry Gilliam, 2013)
- *Atomic Blonde* (David Leitch, 2017)
- *Skyfall* (Sam Mendes, 2012)
- *Solo Dios perdona* (Nicolas Winding Refn, 2013)
- *Beyond the Black Rainbow* (Panos Cosmatos, 2010)
- *Suspiria* (Dario Argento, 1977)
- *Golpe al corazón* (Francis Ford Coppola, 1982)

Horario:

Jueves de 19:00 a 21:00 hrs. (CDMX).

Sesiones por videoconferencia Zoom.

Las sesiones se guardarán y enviarán a los inscritos, por lo cual puede cursarse de forma asincrónica.

Costo:

El curso tiene un costo de \$2,500 (MXN).

Descuento del 10% a estudiantes y docentes de cualquier nivel educativo, así como para personas pertenecientes a la tercera edad.

Pregunta por nuestras facilidades de pago.