

Análisis fílmico

Paisito es una historia construida a partir de dualidades. A lo largo de la película notamos un contrapunto constante entre recuerdo y olvido; amor y desamor; tupamaros y militares; mundo infantil y universo adulto; presente y pasado. Esta contraposición de conceptos -representada fundamentalmente a través de las actuaciones y caracterizaciones de los personajes- se verá reflejada también en la manera de filmar elegida por la directora de la película.

Saltos en el tiempo y gama cromática

*Si bien los sucesos importantes sucedieron en 1973, se ha decidido narrar la historia a partir de un presente situado en los años noventa. Por lo tanto, en la película habrá constantes *flash back* para retroceder al momento de los hechos y luego *flash forward* para regresar al tiempo presente, desde el cual los personajes reflexionan acerca de una infancia que los marcó. La elección de estos dos tiempos narrativos tiene una serie de consecuencias en términos de la realización del filme. Hubo que rodar una parte en España y otra en Uruguay, pero más allá de eso, se tuvo que elegir de qué manera y con qué estilo se filmarían los dos tiempos de la película. En una entrevista Ana Díez ha señalado que quiso diferenciar cromáticamente estos dos momentos para lo cual se hizo un cuidadoso estudio de la paleta de colores que se utilizaría para cada época. Para el presente de la historia se eligieron tonalidades terrosas y amarillas; mientras que para el pasado se optó por los tonos pasteles como el azul cielo, el verde claro, los tonos celestes, etc. (El recurso clásico para diferenciar el presente del pasado es pasar del color al blanco y negro o al sepia.) En Paisito, aunque se optó por diferenciar los colores de cada época, hay que decir que en ambos casos las tonalidades tienen una carga de frialdad importante, que está de acorde con las tensiones entre los personajes tanto en el presente como en el pasado del tiempo narrativo y que contribuye a lograr un clima de melancolía a lo largo de todo el filme.*

Imagen del presente (1996)
(1973)

Imagen del pasado

“El espectador no tiene por qué ser consciente de ello parte del contenido emocional de Paisito está logrado por esta apuesta de colores, muy subliminal, pero muy eficaz para plantear la angustia de los personajes y la incertidumbre que les recorre”.

Para ligar los saltos en el tiempo, la directora opta por el corte directo. Esto quiere decir que en el montaje se encadena una imagen del presente con una del pasado sin hacer uso de un fundido o *fade* (efecto utilizado en el cine clásico en que se funde una imagen con la otra para suavizar una transición y demarcar la elipsis, mientras una aparece la otra desaparece). En el caso de Paisito el corte es directo, pero se utiliza un recurso que permite armonizar las transiciones y que consiste en que el plano que precede a la elipsis temporal es similar a aquel que viene justo después del salto en el tiempo. Esto se puede denominar un **enlace por analogía**. Es un recurso sencillo que aporta poesía al relato y provoca un guiño al espectador. A continuación puedes ver algunos ejemplos:

El decorado de los '70

La verosimilitud de la ambientación era uno de los elementos que preocupaban a la directora, pero una vez que viajó a Montevideo se dio cuenta de que el tema de las locaciones y la decoración no resultaría tan complicado. Muchas calles conservan las mismas casas y edificios de pocas plantas, propios de la época que había que representar. La capital uruguaya no es una ciudad poblada de edificios modernos en altura, por lo que encontrar barrios apropiados para el rodaje no fue una tarea difícil. Esto les permitió rodar con soltura y no tener problemas con el tiro de cámara (cuando se hacían planos más abiertos no existía el riesgo de que aparecieran edificios anacrónicos). Por supuesto que luego hubo que ajustar muchos detalles, como eliminar algunos letreros contemporáneos o conseguir los automóviles y demás elementos necesarios para el decorado.

Representaciones de Montevideo en Paisito

Tipo de encuadres:

En cuanto a la forma de encuadrar los planos de las diferentes escenas notamos algunas diferencias entre presente y pasado. En las imágenes del presente los planos son más cerrados; hay más planos detalle, primeros planos y primerísimos primeros planos, lo que es coherente con una voluntad de generar una sensación de intimidad entre Xavi y Rosana. A esto se suma el hecho de que estas escenas fueron filmadas casi exclusivamente en interiores. El efecto logrado es de complicidad, cercanía física y en ciertos momentos incluso podemos hablar de un cierto encierro. La cámara se introduce en el mundo privado del encuentro de estos dos personajes e intenta escudriñar en sus sentimientos y emociones. Ellos buscan liberarse a través del amor y del diálogo, pero por momentos parecen bastante contenidos. Los encuadres acompañan esta contención psicológica. Los planos son cerrados, fijos y hay pocos movimientos de cámara. A continuación vemos un fotograma de una escena de los dos protagonistas en la actualidad.

Primer plano

En contraposición a los tipos de planos utilizados para representar el presente, en aquéllos que muestran el pasado vemos una variedad de encuadres mucho mayor. Hay desde planos cerrados hasta planos generales muy abiertos. También notamos una mayor riqueza en los recursos

audiovisuales utilizados para representar las situaciones. No sólo se utiliza el clásico esquema de plano y contra-plano, sino que se usan otros recursos como *planos secuencia*ⁱⁱ y *travelling*ⁱⁱⁱ para mostrar las conversaciones y las situaciones vividas por los personajes. En cuanto a las locaciones hay escenas rodadas en interiores, otras en exteriores, algunas ocurren en la ciudad y otras en el campo. Hay que notar también que prácticamente la totalidad de la trama de la película ocurre en el pasado, por lo tanto es natural que haya una utilización más variada de la escala de planos y una mayor cantidad de locaciones.

Gran plano general

americano

Travelling en plano

El pasado es el tiempo de las acciones, de la transformación de los personajes, del paso de un régimen democrático a una dictadura. La evolución de la intriga va acompañada de cambios en el lenguaje audiovisual. Esto lo notamos sobre todo en las escenas finales. El suspenso y el ambiente de violencia son representados a través del uso de planos más cortos -que subrayan la urgencia de la situación- ; notamos también la introducción del recurso de la *cámara al hombro* en la escena de la persecución en el bosque, lo cual contribuye a generar una sensación de asedio y amenaza. Se utiliza además un *montaje en paralelo* que genera más suspenso al contraponernos lo que está ocurriendo con el secuestro, en la casa de campo, en el estadio, en los cuarteles, etc. Este tipo de montaje favorece la efectividad del clímax de la película.

La profundidad de campo:

La profundidad de campo es la porción espacio que aparece nítida en una imagen. Una mayor profundidad de campo permite disponer más

elementos en el encuadre y generar distintas interacciones entre ellos. En el ejemplo que vemos a continuación, hay un uso interesante de la profundidad que se puede lograr en un encuadre. Está Xavi junto a su padre en la parte delantera del plano. Son ellos quienes llevan la conversación y la madre -que está planchando en la parte trasera del cuadro- parece no interactuar con ellos. Pero a medida que avanza el diálogo notamos cómo ella empieza a escuchar la conversación, a emocionarse con lo que está sucediendo y finalmente termina participando del diálogo. Es así como se logra una triangulación de las miradas y una interacción mucho más rica que la que se lograría al filmar a los personajes sólo en primeros planos, sentados en torno a la mesa.

Otro ejemplo de una amplia profundidad de campo es el plano en el cual se muestra a Manuel, el padre de Xavi, saliendo del café luego de que se ha comprometido con los Tupamaros para colaborar con el secuestro de su vecino y amigo, el Coronel Severgnini. Lo vemos caminando por una calle vacía que anticipa el ambiente golpista y subraya la sensación de soledad y frustración del personaje. Esta imagen hace sentir el enorme peso del secreto que guarda ahora Manuel y que no podrá confesar ni siquiera a su esposa.

El fuera de campo:

El fuera de campo es un espacio invisible que rodea al espacio visible en el encuadre. Un ejemplo de la utilización del fuera de campo en Paisito es la manera en que Rosana se entera de las discusiones de sus padres y -por consiguiente- de los problemas políticos del Uruguay. Los adultos se preocupan de no hablar de temas sensibles en frente de la niña, pero cada vez que la discusión aumenta de tono, ella se encuentra en una habitación contigua y termina por enterarse de lo que está ocurriendo. Estos dos planos que se muestran a continuación son ejemplos de lo anteriormente descrito. El sonido actúa como el vehículo que une el fuera de campo con el campo. Vemos primero a los padres en su habitación, luego pasamos a un plano de Rosana, mientras en la banda de sonido continúa la discusión.

Otra utilización del fuera de campo ocurre durante la escena de los asesinatos de los tupamaros y de Severgnini. En este caso, el recurso es utilizado para evitar que el público se vea expuesto a escenas de violencia explícita. La directora opta mostrar los hechos con sutileza, dándole mucha importancia a la banda de sonido (disparos) y dejando fuera de campo el momento de la muerte de los personajes. A continuación se muestran los encuadres que narran el desenlace de la historia.

Plano 1:

Plano medio del Coronel Moreira quien da la orden del fusilamiento de los "insurgentes". Podemos ver la dureza del personaje quien grita a su

subordinado para que de curso al asesinato.

Plano 2:

Contraplano. Plano medio de un militar que recibe la orden y debe dar curso al fusilamiento de los Tupamaros.

Notamos en su rostro y en su voz una actitud dubitativa ante lo que está por ocurrir.

Plano 3:

Plano de conjunto de los acusados. Se les solicita dejar las armas en el suelo y ponerse de pie con las manos en alto. Este plano permite ver las caras de horror de los Tupamaros, así como el conjunto de la situación.

Plano 4:

Contraplano. Plano de conjunto de los acusados. Esta perspectiva nos deja ver la amenaza. Las linternas de los militares son una anticipación de las balas que saldrán de sus ametralladoras.

Plano 6:

Primer plano de Moreira. Este tipo de encuadre es muy efectivo para mostrar las expresiones de los personajes. En este caso vemos a un Coronel que se quiebra y duda por un instante antes de llevar a cabo lo que ha decidido hacer. Es en este momento en que entrevemos su “lado humano”.

Plano 7:

Contraplano. Primer plano de la espalda de Moreira. Es lo que vemos en el momento en que él efectúa el disparo.

“Me planteé hacer una historia nada maniquea y que los momentos más emotivos los pudiera sentir el espectador a través de la impresión que esa vivencia causaba en los personajes. Para sentir la intimidad y el placer que provoca un acto amoroso no es necesario ver en pantalla a dos personajes haciendo el amor, como para sentir el horror de matar no es necesario ver un cadáver o litros líquido sanguinolento en pantalla^{iv}”.

ⁱ Conferencia de Ana Díez en el marco del Festival de Cine Español de Nantes de 2009

---

2. La escena del allanamiento de domicilio es central en la historia porque a partir de ese momento se evidencia la situación política del país y la violencia de estado, que hasta ese instante sólo se comentaba en conversaciones, sin mostrarse explícitamente. A continuación te proponemos tres ejercicios en torno a esta escena.

a) **Estructura dramática:** Las películas son relatos y al igual que un texto literario, poseen una estructura dramática determinada. En una estructura narrativa clásica, hay una situación de equilibrio inicial (A) que se ve alterada por algún personaje o elemento externo (B), hacia el final del relato se logra una nueva situación de equilibrio (C). En un nivel más micro, en los filmes hay algunas escenas que poseen este mismo tipo de estructuras. Analiza la estructura narrativa de la secuencia del allanamiento de domicilio. Explica cuál es el momento A, B y C de esta escena. Explica cómo reaccionan los diferentes personajes ante la alteración del equilibrio inicial y qué es lo que ha cambiado en la vida de barrio -y en los personajes- al final de la secuencia.

---

b) **Análisis de los encuadres:** Para contar la historia de Paisito, una vez que se terminó de escribir el relato, la directora tuvo que pensar en cómo llevar la historia al lenguaje audiovisual. Esto implica hacer un *storyboard* con los diferentes planos que van a componer cada escena. La selección de los diferentes encuadres de una escena conlleva una intención. En una película hay planos detalle; primeros planos (el rostro de un personaje o una parte del cuerpo); planos medios (hasta la cintura); planos americanos (hasta la rodilla);

---

planos generales (que muestran a él o los personajes de cuerpo entero y en los que vemos parte del fondo o paisaje del plano); y planos de conjunto (vemos a un grupo de personajes). Por lo general los primeros planos están más ligados a la expresión de emociones y sentimientos, mientras que los planos más abiertos suelen ser más descriptivos y contener más información. A continuación hacemos un desglose de los principales encuadres de la escena del allanamiento. **Explica a qué tipo de plano pertenece cada una de las imágenes; qué es lo que se quiere contar con cada plano; analiza el comportamiento de los diferentes personajes en esta situación de peligro y cómo se utiliza la profundidad de campo en algunas de estas imágenes.**

