

FACULTAD DE COMUNICACIONES

Carrera de **COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN MEDIOS
DIGITALES**

“LA DIRECCIÓN DE ARTE Y EL SONIDO EN LA
PELÍCULA *RETABLO*, 2017”

Tesis para optar al título profesional de:

**Licenciada en Comunicación Audiovisual en Medios
Digitales**

Autor:

Yerliny Erliz Castillo Cirilo

Asesor:

Dr. Yulvitz Ramón Quiroz Pacheco

<https://orcid.org/0000-0001-5453-855X>

Lima - Perú

2024

JURADO EVALUADOR

Jurado 1 Presidente(a)	Luis Alberto Valladolid Garavito
	Nombre y Apellidos

Jurado 2	Diana Rossana Romano Najar
	Nombre y Apellidos

Jurado 3	Yulvitz Ramon Quiroz Pacheco
	Nombre y Apellidos

INFORME DE SIMILITUD

Tesis Castillo

INFORME DE ORIGINALIDAD

FUENTES PRIMARIAS

1	tesis.usat.edu.pe Fuente de Internet	3 %
2	hdl.handle.net Fuente de Internet	2 %
3	repositorio.upn.edu.pe Fuente de Internet	1 %
4	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	1 %
5	Submitted to Universidad de Lima Trabajo del estudiante	1 %
6	Submitted to Universidad Privada del Norte Trabajo del estudiante	1 %
7	repositorioacademico.upc.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
8	es.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %
9	tesis.pucp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %

DEDICATORIA

Este proyecto de investigación se lo dedico a mi madre, mi hermana, a quien considero como una madre más y mi padre que son el soporte de mi vida para seguir logrando mis metas. En especial, agradezco a Dios porque me ha permitido lograr uno de mis objetivos y por darme una hermosa familia nuclear.

AGRADECIMIENTO

Este proyecto se ha realizado gracias a la ayuda del asesor Yulvitz Quiroz por guiarme y orientarme para mejorar en este proceso. Muchas gracias a mis amigos, familiares cercanos por estar pendiente de mí y motivarme a cumplir mis metas.

Tabla de contenido

Jurado evaluador	2
Informe de similitud	3
Dedicatoria.....	4
Agradecimiento	5
Tabla de contenido	6
Índice de tablas	7
Índice de figuras	8
Resumen	9
Capítulo I: Introducción	10
Capítulo II: Metodología	34
Capítulo III: Resultados	44
Capítulo IV: Discusión y Conclusiones	83
Referencias	91

Índice de tablas

Tabla 1. <i>Ficha técnica de la película Retablo</i>	37
Tabla 2. <i>Muestra de la investigación</i>	39
Tabla 3. <i>Ficha documental</i>	42
Tabla 4. <i>Ficha documental de la escena 1</i>	45
Tabla 5. <i>Ficha documental de la escena 2</i>	49
Tabla 6. <i>Ficha documental de la escena 3</i>	53
Tabla 7. <i>Ficha documental de la escena 4</i>	58
Tabla 8. <i>Ficha documental de la escena 5</i>	61
Tabla 9. <i>Ficha documental de la escena 6</i>	67
Tabla 10. <i>Ficha documental de la escena 7</i>	69
Tabla 11. <i>Ficha documental de la escena 8</i>	73
Tabla 12. <i>Ficha documental de la escena 9</i>	77
Tabla 13. <i>Ficha documental de la escena 10</i>	80

Índice de figuras

Figura 1. <i>Afiche de la película Retablo</i>	38
Figura 2. <i>Taller de Noé</i>	45
Figura 3. <i>Cocina de Anatolia</i>	49
Figura 4. <i>Celebración en el patio</i>	54
Figura 5. <i>Trayecto</i>	58
Figura 6. <i>Fiesta tradicional en Huanta</i>	62
Figura 7. <i>Segundo se golpea con la correa</i>	66
Figura 8. <i>Segundo pierde la paciencia</i>	70
Figura 9. <i>Anatolia auxilia a su esposo</i>	73
Figura 10. <i>Segundo entierra a su padre</i>	77
Figura 11. <i>Segundo se marcha de su casa</i>	80

RESUMEN

La presente investigación se basa en el análisis de dirección de arte y el sonido en la película peruana *Retablo*. Se estudian estas variables en complemento debido a que, individualmente, no son parte de muchas investigaciones a pesar de su valioso rol dentro del cine. Por ello, el objetivo general es analizar el desarrollo de elementos de dirección de arte (escenografía, decoración y caracterización) y sonido (voz, música y silencio).

La metodología aplicada es de tipo cualitativa descriptiva. Como parte de ello, se realizó y aplicó la ficha documental para analizar y cumplir con los objetivos específicos en relación a las dimensiones de las variables dirección de arte y sonido. Asimismo, se realizó entrevista a dos expertos en la materia, para un resultado más concreto.

Los resultados del análisis muestran que la dirección de arte y el sonido son significativos para brindar una buena narrativa audiovisual involucrando emociones en cada escena del film. Es por ello, que contribuye sentimientos mediante los colores, objetos y texturas, sonido, voz y música, permitiendo una mejor representación del contexto cultural y de la personalidad de los personajes. Se concluye que es primordial la dirección de arte y el sonido en una película porque se complementan para brindar información a través de lo que se transmite al espectador.

PALABRAS CLAVES: Dirección de arte, el sonido, cinematografía, película peruana.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática

A nivel general, se reconoce que los elementos de dirección de arte en cine son: escenografía, utilería y vestuario. Además, el color se ha convertido en un factor de uso importante dentro de estos elementos de dirección de arte para las productoras audiovisuales, por ejemplo: en series, largometrajes o cortometrajes. El director de arte demuestra sus habilidades en estética para utilizar los recursos físicos con el fin de contextualizar la narrativa que se quiere transmitir (Christense, 2020). A medida que ha pasado el tiempo, las funciones de este oficio son relevantes no solo para la televisión sino también para las grandes películas, ya que une y expresa físicamente todo lo que interviene en un film (Blotte, 2021). En un proyecto, el director de arte es quien orienta la estructura de esta, tomando en cuenta todos los detalles de la estrategia del productor en cuanto a utilería, vestuario, ritmo narrativo, entre otros (Olson, como se citó en Blotte, 2021). Por esta razón, destacan la participación del director de arte en el cine y su evolución.

En la cinematografía latinoamericana, la dirección de arte se caracteriza por retratar las ciudades en acción y transición apartándose del patrimonio deteriorado. No en todas las películas hay un director de arte, pero se reconoce la responsabilidad de este trabajo, ya que va de la mano con la historia de la película y lo que se quiere transmitir. Zavala & Aristizábal (2020), destacan la relación de los objetos y utensilios dentro de la decoración de las películas para exponer la realidad como parte del área de la labor del director artístico. En Argentina, en ocasiones, las funciones del director de arte recaen sobre un escenógrafo por tema de presupuesto y esta fue la misma razón que tuvo como consecuencia la crisis de

México en cuanto a la calidad de escenografía por parte de la planificación de dirección de arte, la cual se venció al concluir los años 80. Cabe mencionar que, en este último país, se ha reconocido los elementos de dirección de arte, tales como: escenografía, vestuario, decoración y maquillaje (García, como se citó en Idrogo, 2018)

En el Perú, se ha notado el esfuerzo por incorporar a directores de arte en las películas, quienes han tenido que adaptarse a los escasos recursos asignados de acuerdo a los fondos de la producción (Tamayo & Hendrickx, como se citó en Idrogo, 2018). En el Perú, el director de arte es el superior del área artística por sus funciones cinematográficas en la administración de objetos utilizados. Según Idrogo (2018), la dirección de arte es una gran labor que demanda poner práctica y destreza para ejercerla. Sus elementos son: la escenografía, decorado, utilería, vestuario y maquillaje. No todos los peruanos conocen y valoran esta especialidad, pero justamente es la que ayuda en la realización de mejores proyectos audiovisuales y en el cine, se plasma toda la experiencia y criterio artístico, así como los conocimientos de dirección de arte. En Lima, la dirección de arte es un trabajo experimental aplicado, no solamente en el cine, para unificar todos los elementos que permiten la calidad de una puesta en escena (Bottle, 2021).

Por otro lado, el sonido ha sido beneficioso en las historias del cine a lo largo del tiempo y se le atribuye valor por la fuerza relatora y contextualizada. Además, es el intermediario entre el mensaje y el que lo recibe por el poder de expresión que genera al ser una herramienta narrativa de comunicación. El sonido en el cine, a nivel general, ha ejercido un inhabitual poder y estructuralmente repercute sobre las escenas y las producciones audiovisuales. Asimismo, los diversos recursos que son parte de la banda sonora son

importantes (Sarovio, 2019). También, el sonido se ha relacionado con la imagen por la persuasión que proyecta al dar sentido y naturalidad al acompañarla (Valenzuela, 2012). Según Navarro (2020), se puede analizar el sonido mediante sus elementos fundamentales, los cuales son los diálogos, los efectos sonoros, el *foley* y la música por ser los envolventes y conectores de una escena y sus personajes.

En el Perú, el sonido en la película es un elemento de poder narrativo y se puede analizar a través de los elementos de la banda sonora: la voz, la música, los ambientes sonoros, efectos de sonido y silencio. La imagen se complementa con el sonido y de esta manera, acompaña a lo largo de las escenas permitiendo disfrutar a los espectadores de las piezas fílmicas (Sarovio, 2019).

Una película peruana de gran exposición nacional e internacional es *Retablo*. Esta fue dirigida por el director de arte Álvaro Delgado Aparicio. Se estrenó en el 2017 en el Festival de cine de Lima y el 16 de mayo del 2019 se estrenó en salas comerciales. La historia está ambientada en un pueblo de Perú ubicado en Huamantanga y filmado con nuestra lengua originaria peruana (Vargas, 2022).

Por otro lado, si se quiere tratar sobre una película de gran acogida y exposición nacional e internacional sería *Retablo* por su destacada dirección de arte y sonido. El Ministerio de Cultura – Mincul anunció que la película peruana *Retablo* hablada en lengua quechua, fue seleccionada como precandidata a los Óscar y Goya 2020. También informó que La Dirección del Audiovisual, La Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) fue elegido por un sistema de votación. Es así que se llegó a obtener más de 30 reconocimientos internacionales (Mincul, 2019).

Este *film* trata de la problemática de ser homosexual en comunidades andinas conservadoras y las consecuencias que ocasiona en la adolescencia y el idolatro hacia los padres (Vargas, 2022). Se cuenta sobre un retablista Noé (Amiel Cayo) que reside en el pueblo de Ayacucho junto a su esposa Anatolia (Magaly Solier) y su hijo Segundo (Junio Béjar). El hijo aprende el arte de su padre, ocurren sucesos que comprometen la relación en su familia y la permanencia en el pueblo (Pimentel, 2020).

El retablo es una representación que caracteriza a la comunidad con figuras pequeñas de personajes, que representa la realidad del acontecimiento social y sobre todo religioso. Se hace un merecido homenaje a los maestros que realizan este tipo de arte y que recrean el mundo con sus manos dando a conocer la historia de Noé (Brum, 2020).

La película *Retablo* fue escrita en castellano y la actriz Magaly Solier hace el pedido de filmar una escena en quechua, que se aumentó luego, dando inicio a la grabación en runasimi dando paso al empoderamiento de los sectores andinos (Terán, 2020).

1.2. Justificación

En la presente investigación se analiza y describe la dirección de arte y sonido en la película peruana *Retablo* teniendo en cuenta el valioso papel que representan estas variables dentro del cine. Se decidió y desarrolló dirección de arte porque es un tema amplio en cuanto a sus elementos, muy significativo en el cine y que se trata con frecuencia en otros países, pero muy pocas veces en el Perú. Por tal razón, el objetivo es concientizar a los peruanos de las funciones de esta disciplina dentro del rodaje de una película y su importante papel para producir un mejor proyecto audiovisual. A su vez, se considera que el empleo del sonido es fundamental porque audiovisualmente, el sonido complementa a lo visual impulsándolo a

través de sus recursos y ambos son necesarios para expresar con mayor fuerza. Sin embargo, al realizar la investigación se pudo percatar que el sonido es poco considerado en el Perú y la información encontrada es muy escasa. Por lo tanto, en el siguiente estudio, se ha decidido tomar como variables: dirección de arte y el sonido porque son valiosos en el cine. Se comprenderá a profundidad las variables para poder analizar de la mejor manera la película *Retablo* y aportar a la investigación de estas.

1.3. Antecedentes

1.3.1. Antecedentes nacionales

Idrogo (2018), en su tesis para optar el título de licenciado en Comunicación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, titulada “*Análisis de los elementos de la dirección de arte en la película La teta Asustada dirigida por Claudia Llosa*”, se aborda los elementos de dirección de arte planteados en la película que identifica el aporte en la narrativa con la finalidad de sobresaltar la importancia de la dirección de arte. A la vez, se menciona que dirección de arte despierta emociones y sentimientos que conectan al espectador con la imagen. El objetivo fue analizar los elementos de dirección de arte en la película peruana *La Teta Asustada* dirigida por Claudia Llosa. El enfoque de esta investigación es cualitativo-descriptivo. Por medio de las entrevistas a profesionales en dirección de arte y vestuario, se tiene como resultado que el director de arte es la persona que crea y plantea estéticamente la película teniendo en cuenta la idea del director, los personajes, las emociones que se quiere transmitir utilizando color, forma, textura, desaturación, escenografía, vestuario, entre otros. Para ello, uno de los primeros pasos que se realiza es comprender el guion, esclarecer las dudas e intercambiar ideas con el director

para plantear los perfiles psicológicos de los personajes y la propuesta escénica, ya que todos los elementos apreciados por el espectador son los que generan armonía estética y para ello, se requiere la comunicación entre todo el equipo antes de tomar decisiones sobre la filmación. A modo de conclusión, se rescata a la escenografía, decoración y utilería como los elementos de arte que simbolizan y exteriorizan la ambientación de los sucesos en *La Teta Asustada*.

Saravio (2019), en su tesis para optar el título de licenciado en Comunicación Audiovisual en medios digitales de la Universidad Privada del Norte, titulada “*Análisis del poder narrativo del sonido como elemento expresivo en la historia de la película El Verano de Kikujiro de Takeshi Kitano*”, se analiza el poder narrativo del sonido en la historia de la película, donde se muestra la capacidad del director para desarrollar el film. La música se presenta evidentemente como elemento expresivo. Además, el autor investiga, analiza y refuerza la caracterización de los personajes y los lugares. El objetivo de la investigación fue estudiar las disciplinas relativas al tema (la música, acústica, etc.). Asimismo, indaga el proceso de post producción de sonido. La metodología de la investigación es no experimental descriptivo de carácter cualitativo. Se realizó la matriz de observación en las escenas tomadas de muestra y se obtuvo como resultado que en algunas escenas no hay diálogos, sonido ambiental y silencio, contrario a los efectos de sonidos que si están presentes y la música. En consecuencia, se relacionan estos elementos para transmitir emociones de tristeza, alegría, esperanza, entre otros. En conclusión, en esta tesis, se indica que el sonido se acopla para generar sensaciones, emociones, sentido y aporte en la historia.

También, se menciona que es una herramienta en diversos momentos para la construcción y evolución de este film.

Córdova (2021), en su tesis para obtener el título de licenciado en ciencias de la comunicación, titulado de la Universidad César Vallejo, titulada “*Estructura Narrativa del sonido de la película Avenida Larco, Lima 2021*”, se analiza la estructura narrativa del sonido como los efectos y espacios sonoros. La metodología empleada es cualitativa. Los resultados se obtuvieron al aplicar las fichas de observación a las 15 acciones de esta película. Como tal, los efectos sonido se reconoce en la música, silencio y ruido para dar vida a las escenas con el canto, canciones, instrumentos y más para cambiar y relatar las escenas con sentimientos. Asimismo, el espacio sonoro, a través de sus ángulos y planos permiten captar las perspectivas de los sucesos de acuerdo al lugar en el que se encuentran los personajes. A modo de conclusión, la estructura narrativa del sonido en el film realiza una relación que refuerza a través de los elementos como los efectos y espacio sonoro para fortalecer las escenas de ficción y facilitar la actuación.

1.3.2. Antecedentes internacionales

Palazón (2015), es su tesis para optar el grado de doctor de la Universidad Politécnica de Valencia, titulada “*Félix Murcia y la dirección artística. Relaciones entre el cine y las artes plásticas*”, se enfoca en descubrir cómo hacer valorar y reconocer la responsabilidad de un director de arte teniendo como referente prestigioso a Félix Murcia. Se tiene por objetivo identificar fuentes de estudio que serán parte del análisis de elementos conectivos entre las artes plásticas y el cine como la mirada plástica. De tal manera que se fomente la investigación sobre esta profesión y otras asociadas a esta. Es por ello que la metodología es

interdisciplinaria para el lógico desarrollo de la estructura de esta investigación. Félix Murcia, se basa en 2 criterios importantes para la dirección de arte, estos son la forma y color, además de la luz. La forma presente en la escenografía y color en decoración y vestuario. El enfoque de este proyecto es de tipo cualitativo y cuantitativo, ya que el autor busca analizar las piezas fílmicas más representativas de Murcia. En este sentido, a través de la observación y comparación entre ellas, se obtiene como resultado que la forma y color son los principales fundamentos de una mirada artística que se quiere plasmar en un lugar y se puede apreciar en la escenografía, vestuario y atrezzo. A modo de conclusión, Murcia dirige en base al arte y también a sus vivencias, teniendo las capacidades de reunir los materiales que le permitirán construir, dramatizar y enfatizar las acciones dentro del contexto de cada film.

Martín (2015), en su tesis para obtener el Master de Postproducción Digital de la Universidad Politécnica de Valencia, titulada “*Análisis de los recursos sonoros en películas de Hitchcock: Psicosis (1960) y Frenesí (1972)*” se enfoca en el análisis comparativo de los recursos sonoros como: tipo de música, mezcla de música, voz principal, voz secundarios, sonido y la mezcla de sonido de las dos películas. Se una observación de los diferentes recursos sonoros que conforman una banda sonora y la interacción de la música junto con la imagen en las películas. El objetivo es investigar las dos películas dirigidas por Hitchcock, el cual propone el análisis de la evolución del sonido y la música en obras cinematográficas. Es decir, se analiza y compara el uso de los recursos sonoros (voz y diálogo, música diegética y extradiegética, sonido ambiente y acción). El enfoque de esta investigación es cualitativo, ya que se ha realizado un análisis identificando los elementos sonoros diferenciando las

pistas de audio entre música, voz y sonido en ambas películas. A su vez, se profundizó en terminologías utilizando el análisis cuantitativo. Como resultado, se pudo deducir que *Psicosis* es una película más musical que *Frenesí*. En cambio, la película *Frenesí* se centra más en los diálogos. Ambas películas cumplen las funciones sonoras como los diálogos, música y las acciones de la neutralidad. También, se realiza funciones narrativas como expresivas.

Franceshi (2008), en su tesis para obtener el título de Licenciada en Diseño y Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional Autónoma de México titulada “*La dirección de arte en el cortometraje “Dos Hawaianas (nueve tomas para decirte que te quiero)”*”, se destaca que toda historia inicia por un equipo de expertos de cada área, como el fotógrafo, director de arte, director de sonido, etc. Se destaca que el diseño de producción no trata de decorar espacios cinematográficos, es dar color a una película por medio de formas, color, texturas, tiempo y espacio. El objetivo apunta a dar credibilidad a la acción y a los acontecimientos representados tras la pantalla y desvinculada del diseño de interiores o de moda. Decoración implica planificar, administrar y proyectarse cinematográficamente. El enfoque de esta investigación es experimental porque el autor realizó el diseño de arte de la película *Dos Hawaianas* en la cual obtuvo como aprendizaje la continuidad estética, la importancia de los espacios, la funcionalidad al diseñar y filmar. Como resultado, se reflejan las tendencias italianas por medio del uso del color rojo, blanco y verde. Asimismo, el presupuesto para recaudar lo necesario es un instrumento que pone a prueba y en este caso, limita la creatividad y capacidad logística del director de arte. Otro elemento significativo fueron los espacios, ya que con ello se logra identificar lo que debe contener un set para dar

vida a las escenas. A modo de conclusión del diseño de arte del cortometraje *Dos Hawaianas*, se obtuvo un extenso conocimiento a cuanto el color y la relación con los personajes como sus acciones. logrando que las texturas forman elementos básicos reforzando el dramatismo de una película y alcanzando cubrir las necesidades del presupuesto del proyecto.

1.4. Marco conceptual

1.4.1. Dirección de arte

Idrogo (2018) concuerda con Olmedo (2018) en cuanto al significativo rol de un director de arte. Ambos destacan su importancia para todo proyecto audiovisual, ya que se encarga de crear y brindar soporte. Además, se involucra, concientiza y adapta al presupuesto brindado. El cargo implica que sea capaz de capturar las imágenes en escenas puesto que es la exhibición de las creaciones audiovisuales. Idrogo (2018) considera el análisis de dirección arte mediante sus elementos: escenografía, decorado, utilería, vestuario y maquillaje, peinado y caracterización. Asimismo, Christense (2020) coincide con el concepto de dirección de arte indicando que es una tarea que se ocupa de los decorados y estética en la reproducción audiovisual. Además, se trabaja con elementos físicos y se encarga de todo lo que capta la cámara como la escenografía, vestuario y utilería, excepto los actores

Hoy en día, el rol de dirección de arte ha cobrado mucho más valor debido a que es un trabajo completo para cumplir con los requerimientos o requisitos del proyecto audiovisual. De acuerdo con Bottle (2021), el director de arte debe saber comunicar con los colores, tener conocimientos y capacidad de investigación para utilizar los materiales y

texturas apropiadas que satisfagan lo que el director de la película quiere interpretar visualmente. Sus elementos son: vestuario, escenografía, locaciones y utilería. Según Tamayo y Hendrick (2016), dirección de arte es una importante función técnica y expresiva del producto audiovisual. Contribuye, obtiene y utiliza dichos objetos: edificaciones, mobiliario, utilería, vestuario, maquillaje y peinado. Bedoya (2020) dice que los directores de arte son exigentes con los actores, quienes deben realizar una interpretación natural. Asimismo, los parajes de las películas son de gran importancia para ellos. Dirección de arte plasma y aporta a los temas sociales del guion por su función creativa y sus elementos visuales: escenario, vestuario, maquillaje y caracterización, utilería y color que forma parte de todos los anteriores (Arias, 2023). Según García (2020), dirección de arte dramatiza las vivencias de las personas, debe apuntar a entretener a los espectadores y brindar aporte a la narrativa por medio de lo visual y a través de sus elementos: paleta de color, vestuario, utilería, escenografía y locaciones.

Por lo tanto, de acuerdo con los aportes en común principalmente de la directora de arte Olmedo y los estudios de los autores Idrogo, Bottle, Christence y Arias se divide y aborda la primera variable: dirección de arte, bajo las siguientes dimensiones: la escenografía, la decoración y la caracterización.

1.4.1.1. Escenografía

La escenografía es el arte de idear ambientes espectaculares con elementos o creación de los mismos para estructurar escenas y en el cine, el director de arte es quien sugiere las construcciones que generen significado en los observadores (Jaureguiberry y Giacomelli, 2011). No solo se trata de creación de espacios, también es el medio donde se desenvuelven

los sucesos de los personajes y se focalizan puntos específicos de este para sumergir y facilitar su visualización (Rodríguez, 2014). De acuerdo con Idrogo (2018), la escenografía nace y se desarrolla en el cine, revolucionando el origen de la escenografía teatral. Implica crear escenarios naturales ideando la arquitectura y la realidad con el decorado que es la capacidad creadora. No solo se trata de crear los escenarios o la atmosfera, es desarrollar la acción mediante la expresión. Los escenarios pueden ser de locación o set. La directora de arte, Olmedo (2018), menciona que el rol de director de arte implica diferentes decorados a la construcción de los espacios. Es crear universos visuales a partir de las escenografías. Además, como menciona Bottle (2021), el escenario cinematográfico es el medio por el cual se desenvuelven los personajes y depende del guion y de lo que pueda proporcionar la producción. Además, expresa que la locación y el set deben estar ambientados por mobiliarios de tal manera que aporten al relato de la historia.

A continuación, se presentan los indicadores de la escenografía para reconocer el desarrollo del mismo, locaciones o sets de películas.

A. Locación

Idrogo (2018) menciona que la locación es el lugar de existencia real donde se ejecuta el rodaje de una escena. La mayoría de las ocasiones se tiene que someter a redecoraciones o ambientación. Estos cambios se realizan o se incorporan a las locaciones y en las escenas. El conjunto de estas está conformado por las imágenes y lo que proyecta a los espectadores como la tensión de un lugar, la vida cotidiana que expone la esencia de lugares en las que ocurre la historia y donde se desarrollan los personajes (Vizcaíno y Garrido, 2015).

Según Higuera (2019), la locación es el territorio que se destaca en el rodaje de la película donde se sitúan los personajes y acciones, pero incluso podría ser la protagonista. La elección de la locación y el contenido de esta influencia en la interpretación de la historia. El análisis a estos espacios sobre lo que se observa, cómo se organiza y su relación con paisajes es justamente lo que ayuda a poder identificar su vínculo con la narración. Las locaciones pueden ser lugares cerrados llamados interiores o también abiertos llamados exteriores.

B. Set

Es un tipo de escenario construido particularmente para escenas otorgando control y el director de arte se debe asegurar de que represente la fidelidad del ambiente apropiado para el rodaje (Bottle, 2021). Son locales preparados para los rodajes de diversas escenas, son llamados sets o platos de los estudios. Además, el set es la construcción de los escenarios de los espacios destinados para realizar la acción de la escena, que son capaz de absorber las vibraciones sonoras y permite el grado visual del color (Idrogo, 2018).

Un set, lo que se construye, debe ser similar, coherente y reflejar la naturalidad de lo que se está contando. Su adecuada composición puede incluso confundir al espectador al diferenciar si son ambientes reales o no. Es así que para muchas películas se han edificado los paisajes, bellos panoramas y fachadas con conocimiento de la realidad, buen manejo de edición y sentido de arquitectura (Saldarriaga, 2011).

1.4.1.2. Decoración

Una vez que se tenga la escenografía, ya sea la locación o set, viene la decoración. En este se trabaja con todo el pertinente amueblamiento y utilería respecto a su ubicación y tiempo. En el decorado, todos los objetos deben ser estudiados, incluso sus características como el color y volumen de los mismos. El diseño de la decoración depende de la época y contexto histórico del film (pasado, presente o futuro). Es por ello que, el director de arte debe indagar sobre los detalles para que resulte auténtico. Asimismo, se debe considerar el cambio o transformación de los personajes. Las decoraciones pueden ser externas (naturales o urbanas) o internas (Hernández, 2016).

Idrogo (2018), refiere que la decoración es llamada atrezzo (en España) y se relaciona con los muebles, utensilios necesarios para dar vida a los escenarios. Los decorados aportan a la composición del encuadre, proporciona información, sustentan el drama y configuran la atmosfera. También, algunos de los directores optan por las decoraciones artificiales con el fin de controlar el rodaje. Para Olmedo (2018), la decoración es la construcción de decorados de los espacios para brindar el apoyo en el proyecto audiovisual. La decoración es parte de la comunicación visual de lo que se desea decir a los espectadores y es parte de la escenografía. El director de arte hace el trabajo de decorador en su creación. Se requiere el uso de fondos naturales y que los objetos satisfagan las necesidades de uso y comportamiento artístico de los mismos (Peiró, 2018).

A. Utilería

Es el conjunto de todos los objetos físicos necesarios para ambientar y complementar la decoración de escenas brindando realismo. La utilería también es llamada atrezzo y existen

tres tipos de este. El primero es de decorado pasivo y hace referencia a objetos que forman parte del ambiente escénico más no de las acciones, el segundo es de decorado activo y se refiere a objetos empleados por los personajes y el especial que comprende aquellos usados por los personajes para dar vida a su papel interpretativo. La utilería es significativa para el reparto de la producción (Parán, 2018).

Es una prolongación del decorador y en otros países es conocido como utilero, ajustador o asistente de decoración, Su función es obtener piezas casi imposibles de forma menos lujosa (Idrogo, 2018). Asimismo, Olmedo (2018) dice que un director de arte no tiene el control total sobre su diseño. Es por ello, que pasan de un proyecto a otro por retribución de la producción. También, Bottle (2021) menciona que la utilería es lo que ambienta y debe ser seleccionado por el director de arte de acuerdo al contexto en que se desarrolla la historia.

B. Propuesta estética

Es lo que se visualiza en todo proyecto audiovisual, específicamente en las escenas. Idrogo (2018), refiere que la propuesta estética es la construcción creativa que realiza el director de arte sobre el guion propuesto. Es alcanzar el objetivo en el criterio artístico y el conocimiento de la técnica (Olmedo, 2018). Respecto al criterio artístico, se desarrolla de la mano de una paleta cromática para determinar las transiciones de la historia (Idrogo, 2018). Es la definición de los conjuntos de colores de la historia en el film donde se aplica a los decorados bajo un solo concepto de la película. Según Olmedo (2018), el criterio artístico aborda procesos de elaboración creativa, sobre todo que entiendan que las ideas audiovisuales son fundamentales para el trabajo en equipo y el uso del color.

El color se presenta en las decoraciones de las escenas. El director de arte es quien debe usarlo con el fin reforzar lo que se proyecta al espectador, tanto lo que mira como lo que escucha. Asimismo, los colores pueden mostrar cualidades y características de los personajes a través del decorado empleado (Larsen, 2020).

1.4.1.3. Caracterización

La caracterización es importante para definir a los personajes. La imagen del actor nos hace vivir la narración de la historia, con su personalidad, comportamiento, acciones y actitudes que desarrolla en el film. Así mismo, se considera que la edad y el físico implica mucha información llegando al corazón de los espectadores. También, se observa que la caracterización influye mucho en la conexión de los personajes con su entorno (el lugar del trabajo) porque esto desarrolla la confianza y seguridad del actor para realizar un mejor desenvolvimiento en cada escena (Pérez, 2016).

La caracterización es el arte de poder convertir a una persona en un personaje donde se debe moldear lo más real a lo fantástico (Idrogo, 2018). Sin duda, la caracterización es plantear la identidad del personaje (Olmedo, 2018).

A. Maquillaje y peinado

El maquillaje forma parte de la caracterización de los personajes en un *film*. En el mundo del cine es valioso el maquillaje en una producción porque se encarga de transmitir la identidad de forma eficaz y el estado de ánimo que atraviesan. El maquillaje es parte de la apariencia para embellecer la piel, principalmente la del rostro. Se acentúan rasgos físicos

como el color de la piel, labios, ojos, entre otros, llegando a modificar el rostro y el cuerpo de quiénes actúan (Gualoto, 2019).

De acuerdo con Idrogo (2018), se utiliza varios maquillajes como los realistas que reflejan el maquillaje invisible. También, hay maquillajes recargados para representar lo extravagante y apoyar la idea de un mundo de apariencias. El peinado es de acuerdo al perfil del personaje, la lectura del guion, los planos y efectos especiales. Esto involucra el envejecer o rejuvenecer del personaje y también el uso de pelucas, prótesis, entre otros. Asimismo, concuerda con Olmedo (2018) haciendo mención de que la estética del personaje es el que marca fuertemente el perfil. Ambos complementan a los personajes.

B. Vestimenta

La vestimenta es la identidad de la creación del personaje que desarrolla la narrativa y emplea el beneficio del diseño para el desarrollo de la construcción del actor. Significa estudiar la psicología del personaje, razones y motivos para identificar su forma de vestir. Se toma en cuenta la representación emocional que está atravesando y su condición social para determinar con la elección del vestuario. Para el director de arte es transmitir visualmente la apariencia física del personaje teniendo en cuenta los factores de la evolución a lo largo del rodaje (Garrido, 2022).

Para Idrogo (2018), la vestimenta es la construcción del personaje, en el cual permita o ayude a comunicar sentidos o visión general de lo que se encarga. Además, recalca que director de arte en vestimenta no solo incluye el diseño de cada pieza, sino la elaboración del mantenimiento y administración para el cuidado. De acuerdo con Olmedo (2018), los vestuaristas de esta etapa trabajan resaltando la belleza de los actores para disimular los

defectos y de esta forma, adaptar modas y estilos de los patrones estéticos. Para ello, como indica Battle (2021) se debe plantear la estética en general de la película y luego de cada uno de los personajes teniendo conocimientos de la historia de la moda.

1.4.2. Sonido

Tal como refiere Sarovio (2019), el poder narrativo del sonido es como un elemento expresivo en la historia de la película o en los productos audiovisuales. El sonido se mueve a la par del relato y sus elementos sonoros se pueden categorizar con los elementos de la banda sonora, los cuales son: palabra, atmosfera, efecto de sonido, música y silencio. De estos, la música contribuye a la evolución narrativa y coincide con Bedoya (2017), quien comenta que el cine sonoro empezó con el uso de discos, pero con el pasar de los años, se han adoptado nuevas técnicas y tecnología del sonido en el cine. El sonido ayuda a entender el dialogo. Algunos de sus elementos son: planos del sonido, relieve del sonido, sincronización, transiciones musicales, etc. Asimismo, se considera a la voz, ambientes sonoros, música, efectos y el silencio como elementos del sonido audiovisual para exponer lo que se desee (Oliart, como se citó en Valenzuela, 2012).

Luna (2017) indica que es más notable la hegemonía de representación sonora que la dramática clásica y de montaje. El sonido requiere mayor capacitación para lograr mayores estándares. Además, el segundo componente más importante dentro la película es el sonido por ser parte del resultado audiovisual, la imagen y el sonido concretan una narración sorprendente (Quintana, como se citó en Córdova, 2021).

Córdova (2021) señala que la narrativa del sonido está conformada por los efectos de sonido y espacio sonoro, asimismo, la música es de carácter sentimental y el silencio es un

recurso sonoro, ambos con igual valor narrativo. Navarro (2020), menciona que el sonido tiene un gran mérito dentro del cine. Él considera el diálogo, efectos sonoros, *foley* y música como los conceptos primordiales del sonido en el rodaje.

Por lo tanto, de acuerdo con los aportes en común de Sarovio y Valenzuela, Navarro y Córdova, se divide la segunda variable: sonido, en las siguientes dimensiones: voz, música y silencio.

1.4.2.1. Voz

Valenzuela (2012) refiere que la voz tiene el poder de comunicar emociones y sentimientos. También es saber manejar la entonación, el manejo de la intensidad, el ritmo y el timbre. Por medio de la voz se manifiestan los diálogos, monólogos, locuciones y pensamientos. Sarovio (2019) concuerda con Valenzuela (2012) recalcando que la voz es muy primordial porque transmite la información. Además, la voz comunica el tema y parte del mensaje (Zettl, como se citó en Córdova, 2021).

La voz es un instrumento expresivo del actor para ocasionar emociones y reflejo de la personalidad que revela información cultural y características como tono, volumen y otros que pueden ser considerados elementos que particulariza a cada individuo dentro de una escena (Espinoza, 2014). Además, este sonido se produce por la vibración de las cuerdas vocales que es regulada con la tonalidad al hablar y se puede diferenciar mediante el timbre para comunicar o dar a conocer la actitud y ánimo (Vargas, como se citó en Lopez y Reyes, 2020).

En este sentido, se estudiará la voz bajo sus cualidades: diálogo y tono.

A. Diálogo

Se trata de la clasificación del sonido que usa la palabra para manifestarse y tiene la función de informar (Valenzuela, 2012). Según Navarro (2020), el diálogo es lo más importante que se debe capturar en la filmación porque se demuestra la relación e interacción entre los personajes.

El diálogo es un recurso sonoro que permite entender lo que sucede, es natural para transmitir pensamientos y parte de la realidad que se plasma en la película por lo que debe ser usado de forma estratégica. Las películas contienen diálogos y esto contiene palabras que complementan o agregan a las imágenes para comunicar lo que no basta con las expresiones en el rostro de los personajes. Pueden ser directos o naturales recogidos durante el rodaje o en un estudio de grabación (Martín, 2015).

B. Tono

Característica de la voz humana que demuestra el alcance vocal que puede ser grave o agudo, también llamado como alto y bajo. Es una cualidad que permite expresar e interpretar sentimientos, por lo que el tono de voz suele ser cambiante (Espinoza, 2014).

El tono no requiere práctica, es innato con modulación ascendente o descendente dependiendo de lo que se quiera expresar al dialogar. Esta es una inflexión de alto nivel de comunicación, es una característica del sonido de la voz para generar impresiones de acuerdo al uso (Reyes y López, 2020). Se sugiere tonos graves para la dureza y agudos para la fragilidad que aportan a la creación de ambientes (Valenzuela, 2012).

1.4.2.2. Música

Saravio (2019) indica que la música es el lenguaje sonoro acústico abstracto armónico que genera sentimientos en el espectador. Para Valenzuela (2012), la música y la imagen tienen una relación que genera el sentido de la especialidad visual. Además, tiene diversos significados en la conjugación de las imágenes. Asimismo, Blanco y Coca (2010) manifiestan que la música proporciona significado dependiendo de las frecuencias y modo empleado. También es el recurso que manifiesta las situaciones sentimentales de la narración (Zetl, como se citó en Córdova, 2021).

La música es un elemento de la banda sonora que influye en los espectadores y de los más importantes dentro del sonido cinematográfico con carácter emotivo (Navarro, 2020). La música interactúa con las imágenes que se presentan de la película para dar estructura a la narrativa e introducir emociones. Su análisis se puede basar en diegética, extradiegética y cabecera dependiendo en cómo se presente en las escenas (Martín, 2020). En la presente investigación, se abordará la música diegética y extradiegética.

A. Diegética

Es parte de la escena porque proviene de una acción y es distinguida por los personajes porque es parte del ambiente donde están ocurriendo los hechos. De forma visual, se reconocen los canales o artefactos electrónicos de donde sale la música (Martín, 2020). Se supone un reconocimiento natural de la música escuchado por los personajes y lo que sucede en la pantalla (Lopez y Reyes, 2020)

B. Extradiegética

Es lo contrario a la música diegética porque no es percibida por los personajes ni emitida por los dispositivos de música y más bien es utilizada como refuerzo y acompañamiento a la historia. La música extradiegética tiene funciones que permiten analizar y comparar cómo se presentan los elementos del sonido en una película de acuerdo al género y relato (Martín, 2020). La música puede ser escuchada pero solo por los espectadores de la película, es lo que acompaña (López y Reyes, 2020)

1.4.2.3. Silencio

De acuerdo con Saravio (2019, p. 21), “el silencio no es contemplado muchas veces como un elemento sonoro”. También es la carencia de fuerza dentro de un sonido audiovisual que sirve para crear expectación al espectador en la narración del film. Valenzuela (2012) refiere que el silencio muchas veces no es contado como un elemento, pero tiene funciones y tiene una significación que constituye un mensaje.

Asimismo, se menciona que el silencio es una pausa entre la conversación que, al ser interrumpida abruptamente por ruido, genera emoción al acto (Fernández y Martínez, como se citó en Córdova, 2021). Es decir, es la impresión de que hay silencio en la escena, aunque también depende de la percepción del espectador. El silencio puede presentarse como función objetiva o subjetiva (García-Montalbán, 2022).

A. Objetivo

Es el silencio que se ha planteado como parte de la escena, no se escucha por naturalidad, porque no hay sonido ya sea de diálogo u otro tipo sin el propósito de connotar

sucesos. Se producen con naturalidad. Se refiere y apoya en el silencio real y propia de la narración (García-Montalbán, 2014).

El silencio objetivo es la ausencia del sonido y no presenta errores técnicos. En esta función de silencio audiovisual, se carece de necesidad de articular diálogos, es más bien un requisito de pausar lo sonoro (García-Montalbán, 2022).

B. Subjetivo

Es la ausencia de sonido que se utiliza con el fin de otorgar más drama a las escenas de la película. Utilizado para crear ambientes de un alto grado de expresión y emoción como efecto dramático (García-Montalbán, 2014). El silencio subjetivo tiene una intencionalidad dramática.

A diferencia del objetivo, está tiene el propósito de crear la ausencia de sonido con efectos que ayuden a captar acciones y destacar emociones (García-Montalbán, 2022).

1.5. Formulación del problema

1.5.1. Problema general

¿Cómo se desarrolla la dirección de arte y el sonido en la película *Retablo*, 2017?

1.5.2. Problemas específicos

- ¿De qué manera se presentan la escenografía y la voz en la película *Retablo*, 2017?
- ¿Cómo se aplican la decoración y la música en la película *Retablo*, 2017?
- ¿Cuál es el uso que se le da a la caracterización y el silencio en la película *Retablo*, 2017?

1.6. Formulación de objetivos

1.6.1. Objetivo general

Analizar el desarrollo de la dirección de arte y el sonido en la película *Retablo*, 2017.

1.6.2. Objetivos específicos

- Distinguir la presentación de la escenografía y la voz en la película *Retablo*, 2017.
- Explicar la aplicación de la decoración y la música en la película *Retablo*, 2017.
- Identificar el uso que se le da a la caracterización y el silencio en la película *Retablo*, 2017.

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación

Enfoque: Cualitativa

La presente tesis de investigación es de enfoque cualitativa. Bernal (2010) sostiene que con este método se trata de profundizar y no generalizar. Se mide, evalúa y descubre el objeto de estudio. Se emplea este método para conceptualizar sobre la realidad con la base de información obtenida de la población o como también a las personas estudiadas. Martínez (2006), menciona que la metodología cualitativa brinda un amplio panorama de la investigación para alcanzar los objetivos del investigador independientemente del enfoque.

Por lo tanto, se tiene que recoger información útil, estructurar la información, tiene que ser coherente y lógico. El concepto fundamental del enfoque cualitativo es el camino para alcanzar conocimientos seguros y confiables. Además, en la actualidad facilita el proceso de corroboración estructural al investigador y ayuda a ofrecer buenos instrumentos.

Diseño: No experimental

Teniendo en cuenta la metodología cualitativa, la presente tesis es una investigación no experimental. Para Marengo (2003), se realiza el estudio sin manipular las variables y se observa los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural. Igualmente, Martínez (2013) refiere que el diseño experimental es ideal para las investigaciones que cuentan con hipótesis y las conclusiones llevan a principios científicos. Los investigadores explican, desarrollan y estudian el porqué de las cosas, hechos, fenómenos y a la vez analizan las causas y sus efectos.

Nivel de estudio: Descriptivo

Considerando el enfoque cualitativo, el alcance de esta investigación es descriptiva. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), usando el estudio descriptivo se puede detallar o profundizar las características de las personas, comunidades, sociedades y otros objetos sujetos a análisis. El objetivo es recopilar información desde la unidad hasta la colectividad sobre las variables de investigación y como se relacionan entre ellas. El valor de este tipo de alcance se centra en su utilidad para manifestar el objeto de estudio en sus diferentes dimensiones.

2.2. Población y muestra**2.2.1. Población**

Determinar la población es clave para realizar la investigación. Para López (2004), la población, para algunos objetos de estudios, no sólo son personas sino también son películas, videos, artículos de prensa, programas de televisión y radio, cartillas informativas y otros. Es saber comprender y a la vez diferenciar los conceptos importantes. Para Camacho (2008), la población se utiliza para los estudios de opinión y mercadeo, un ejemplo de ello es recoger información de las encuestas.

En la presente tesis, la población escogida es la película peruana *Retablo*.

Tabla 1. *Ficha técnica de la película Retablo*

<i>Título</i>	<i>Retablo</i>
<i>Año</i>	<i>2017</i>
<i>Duración</i>	<i>95 minutos</i>
<i>Género</i>	<i>Cine LGTB y drama</i>
<i>Idioma</i>	<i>Legua Quechua y Español</i>
<i>Dirección</i>	<i>Álvaro Delgado Aparicio</i>
<i>País</i>	<i>Perú</i>
<i>Actores</i>	<i>Junio Béjar Roca – Segundo</i> <i>Amiel Cayo – Noé</i> <i>Magaly Solier – Anatolia</i>

2.2.2. Muestra

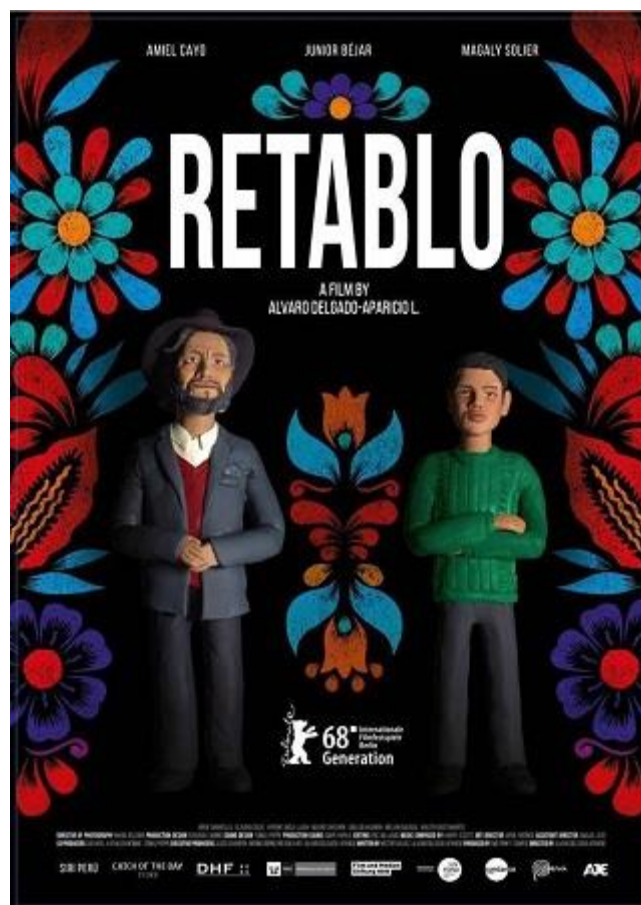
La muestra es importante porque es una parte significativa de la población que permite estudiar solo la parte representativa de la población. Este método es utilizado en los procedimientos para alcanzar la cantidad de los componentes de la muestra (López, 2004).

La muestra es el subconjunto de una población y su característica es relevante para la investigación. El investigador debe analizar los criterios que se evaluarán. Como resultado

ya obtenido ciertas características son definidas con claridad para realizar la muestra concreta y validez (Picado, 2017).

Se escogieron y analizaron 10 escenas, porque se consideraron las más profundas teniendo en cuenta que dirección de arte y sonido realizan el complemento para poder dar vida a la película.

Figura 1. Afiche de la película *Retablo*

Fuente: <https://www.lespectadorimaginario.com/retablo/>

Tabla 2. Muestra de la investigación

Nº de escena	Nombre de la escena	Minuto de la escena	Duración	Imagen de referencia
1	Taller	02':32"	04':32"	
2	Cocina de Anatolia	14':44"	02':44"	
3	Fiesta tradicional de Ayacucho en Lima	23':48"	55"	
4	Viaje de decepción	31':45"	51"	
5	Celebración	43':46"	02':29"	

6	Golpes de Segundo	48':43"	01':29"	
7	Cocina de la vecina	50':10"	02':19"	
8	Noé golpeado	1hrs: 05': 54"	34"	
9	Entierro de Noé	1hrs: 32': 17"	01':28"	
10	Segundo se marcha de su casa	1hrs: 34': 04"	01':42"	

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos

Técnica:

La técnica de la presente investigación es la observación. Esta técnica comprende la ejecución de las variables, fuentes y un amplio trabajo de citas bibliográficas. De este modo, se quiere familiarizar los fundamentos del proyecto. La importancia en esta investigación es que permite comprobar la coherencia de la teoría y la metodología (UNLP, 2013).

Matos y Yuraima (2008), sostienen que esta técnica consiste en desarrollar comportamientos, reflexión, curiosidad, investigación, visualización en el mundo interior como en el exterior. Es una técnica válida y confiable para una mejor objetividad. Campos y Lule (2012) mencionan que se aprovecha las formas más sistematizadas y lógicas para analizar, explicar la perspectiva, describir, entre otros. Es importante que el investigador cuente con habilidades que permitan desarrollar este proceso con calidad.

No se trata solo de ver sino también de involucrarse en los sucesos o situaciones, reflexionar y prestar atención con todos los sentidos. El objetivo de esta técnica es describir detalladamente el contexto o ambiente en que se desarrollan los hechos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

A la vez, se realizó la técnica de la entrevista que permite conocer y adquirir información sobre un determinado tema por medio de una comunicación oral con el investigador (UNLP, 2013). El entrevistado y el entrevistador comparten información a través de preguntas y respuestas en una conversación que puede ser íntima, abierta y flexible

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se puede realizar entrevistas estructuradas siguiendo una guía e introduciendo preguntas adicionales.

Instrumento:

En la presente tesis se aplicó una metodología de análisis documental de la película *Retablo*. Específicamente, el instrumento es la ficha documental. Esta se basa en una estructura y orden de los elementos relevantes del documento fílmico. La presente investigación tiene tres objetivos primordiales: la primera es elaborar un análisis documental del film que se desarrolla en cada escena seleccionada del film, la segunda es garantizar los resultados y fortalecer el método analítico y el tercero es valorar la crítica como la eficacia de la metodología (Domínguez y López, 2017).

Por otro lado, la entrevista se realizó a dos especialistas de cine que vieron la película *Retablo*, director de arte y sonidista. El instrumento de la investigación es la guía de entrevista (Camacho, 2007). Esta guía consiste en una serie de preguntas preparadas con anterioridad sobre el tema que se desea abordar en la entrevista.

Tabla 3. *Ficha documental*

Número de escena:		Nombre de la escena:	
Rango de tiempo de la escena:		Imagen de referencia:	
Variable 1	Dirección de arte		
Dimensión	Indicador	Análisis	
Escenografía	Locación		
	Set		

Decoración	Utilería	
	Propuesta estética	
Caracterización	Maquillaje y peinado	
	Vestimenta	
Variable N°2	Sonido	
Dimensión	Indicador	Análisis
Voz	Diálogo	
	Tono	
Música	Diegética	
	Extradiegética	
Silencio	Silencio Objetivo	
	Silencio Subjetivo	

2.4. Procedimiento

En el desarrollo de la presente tesis se estudió dos variables: la dirección de arte y el sonido de la película *Retablo*, y se abordó considerando las tres dimensiones importantes en el desarrollo del análisis. Para la observación de la película, primero se realizó la búsqueda en la plataforma *Netflix* y después se procedió a descargarla. Una vez descargada la película, *Netflix* no permitía capturar o grabar la pantalla. El motivo fue la política de la plataforma, entonces se tuvo que acudir a la galería de Polvos Azules a buscar y comprar la película, tanto en CD como en USB por precaución. Después, se procedió a seleccionar 10 escenas para la elaboración de la ficha documental, se grabó con un celular las escenas para poder analizarlas y se entrevistó a dos expertos en la materia mostrando las escenas en unas diapositivas.

2.5. Aspectos éticos

En la presente tesis se realizaron las instrucciones éticas de proceso de la investigación, respetando los derechos de los autores mencionados en la recolección de datos, mostrando fidelidad a la información utilizada, no realizar plagio y emplear las normas APA 7. A la vez, vale mencionar que no se tiene vínculo con el director de la película *Retablo* y por ello se maneja bajo la total objetividad en el estudio. Además, en la investigación no se trata de dañar intencionalmente a ningún integrante que participó en el largometraje.

CAPÍTULO III: RESULTADOS

Tabla 4. *Ficha documental de la escena 1*

Nombre de la película		Retablo	
N° de escena	1	Nombre de la escena	Taller
Inicio	02':32"	Figura 2. <i>Taller de Noé.</i> 	
Duración	04':32"		
VARIABLE	Dirección de arte		
DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS	
Escenografía	Locación	La locación de la escena fue grabada en el pueblo Huanta, perteneciente a la provincia Ayacucho. Este es un lugar natural donde se lleva a cabo el taller de arte de Noé en el que realiza los retablos ayacuchanos junto a su hijo Segundo. Con ello se ubica a los personajes dentro de su territorio y se vuelve parte de su identidad.	
		Este espacio fue construido de forma realista para dar vida a un taller de arte. Se tuvo en cuenta las dimensiones y distribución del espacio del taller. Además, se observa la luz natural que ingresa por la	

	Set	ventana para iluminar el ambiente, aun así, hay poca luz por lo que se observa un ambiente oscuro.
Decoración	Utilería	<p>La decoración empleada en esta escena, está conformada principalmente por los siguientes objetos que ambientan el espacio: retablos de madera en diferentes tamaños, figurillas esculpidas y en proceso realizadas con masa de papa, cuadros, diplomas y repisas.</p> <p>La utilería que rodea esta escena son materiales e instrumentos que se emplean para realizar retablos y figurillas que van dentro de estos. Por un lado, Noé utiliza pincel para dar acabados a sus figurillas, en la mesa se muestran frascos de pintura para retocar y hay pequeños retablos que están por secar. Asimismo, utiliza una tela blanca para limpiar sus manos cubiertas de masa. Por otro lado, Segundo utiliza una tetera básica la cual es usada en zonas rurales, contiene agua caliente, también hay masa de papa y espátula para remover esta.</p>
	Propuesta Estética	<p>En esta escena, la propuesta estética se basa en los colores fuertes y típicos de Ayacucho. En los retablos se aprecian los colores morado, rojo, azul, verde, celeste, amarillo y blanco. Estos transmiten la pasión por el arte, serenidad, calma, creatividad, alegría y reflejan la identidad de los personajes con su pueblo. Estos son colores llamativos y vivos que realzan el proceso de la elaboración de los retablos ayacuchanos y a su vez, se establece una conexión entre el arte y los personajes (Segundo y Noé).</p>

Caracterización	Maquillaje y peinado	En esta escena, Noé tiene el cabello negro, largo, ondeado y con volumen que simboliza fuerza y sabiduría al ser un retablista. Su cabello está peinado y ordenado, lo que lo diferencia de los demás hombres de su pueblo dedicados al campo. También, tiene bigote y barba que demuestra su seguridad, confianza y poder. Por otro lado, en este personaje se aprecia una pequeña marcación en la bolsa de los ojos hecha con sombra oscura. Respecto a su hijo Segundo, tiene cabello negro, corto, liso y bien peinado teniendo de referencia la apariencia de su padre y refleja su identidad cultural.
	Vestimenta	En la presente escena, Noé tiene puesta una camisa de color gris, polera de tejido en color azul y zapatos de vestir de color negro que transmiten la formalidad y profesionalismo en lo que realiza. Asimismo, Segundo sigue los pasos de su padre y viste con un pantalón de tela oscura, polo color plomo sin diseño, pullover de tejido en color gris y zapatos de vestir de color negro. Ellos se visten como es de costumbre en los pueblos de Ayacucho.
VARIABLE	Sonido	
DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS
Voz	Diálogo	El diálogo en la primera escena es entre el personaje Segundo y Noé, quienes utilizan el lenguaje quechua tradicional del departamento de Ayacucho del pueblo de Huanta. Se aprecia que Noé le conversa a la

		estampilla para darle un retoque con el pincel, le enseña a su hijo Segundo como realizar una verdadera estampilla y le conversa a su hijo para que continúe esforzándose y siga adelante.
	Tono	Noé habla a una figurilla del retablo con un tono suave y alegre transmitiendo felicidad y dicha por el acabado de la pieza. El tono de Noé en esta escena, tiene una voz suave al hablar a su hijo Segundo con amor y aconsejar que tenga paciencia para que realice un buen trabajo junto a la dedicación que esto conlleva. Segundo responde a Noé con una voz baja de respeto, admiración y concentración para poder realizar las figurillas.
Música	Diegética	En la primera escena no hay presencia de la música diegética.
	Extradiegética	En la primera escena no hay presencia de la música extradiegética.
	Objetivo	El silencio en esta escena es cuando Noé le dice a su hijo que lo intente porque no le salió bien la figurilla y él opta por quedarse en silencio transmitiendo concentración y conexión con lo que hace. Asimismo, el personaje Segundo, no dialoga con su padre cuando le aconseja y expresa su silencio como admiración porque sus consejos o tips son muy importantes para él. Después, Noé le sube la moral y Segundo solo le observa transmitiendo con su mirada que seguirá practicando, lo intentará y entonces, le saldrá bien. El silencio es parte natural como respuesta de Segundo.

Silencio	Subjetivo	En la primera escena no hay presencia del silencio subjetivo.
----------	-----------	---

Tabla 5. *Ficha documental de la escena 2*

Nombre de la película		Retablo	
N° de escena	2	Nombre de la escena	Cocina de Anatolia
Inicio	14':44"	Figura 3. Cocina de Anatolia 	
Duración	02':44"		
VARIABLE	Dirección de arte		
DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS	
	Locación	<p>La locación de esta escena seleccionada fue grabada cerca del taller de arte. Este lugar es escogido para la creación del espacio de la cocina a leña que usa Anatolia, donde conversa con su hijo de lo que ha trabajado con su padre y ella como madre le muestra su apoyo. En esta escena no hay ventanas abiertas, el espacio es amplio y cerrado. Se tiene presente la</p>	

Escenografía		distribución de sus alimentos que almacena y los implementos que lleva a la cocina.
	Set	Este lugar fue creado para dar vida a la cocina de Anatolia. Este espacio transmite la conexión que existe entre la madre y su hijo, donde hace el papel de una mujer hogareña y maternal, se tuvo en cuenta la presencia de la luz artificial con un foco clásico para la iluminación de la cocina y mesa con el que se alumbró el espacio cerrado para el rodaje con los personajes.
Decoración	Utilería	<p>En la decoración en esta escena, se tuvo como referencia una cocina tradicional característico de las familias en la sierra, con una estructura rústica y andina. Aquí, se observa las canastas donde guarda sus hierbas y en recipientes, sus víveres.</p> <p>La utilería en esta escena está presente en los objetos que utiliza Anatolia. Ella coge un secador para agarrar la olla y sirve el alimento con un cucharón de acero en un plato tradicional de pote. En la mesa, Segundo recibe el plato con papa y huevo sancochado, donde él se pone a pelar y escucha atento a su mamá. También, se aprecia en la mesa, el plato de Segundo con el borde color azul y el plato de Anatolia con el borde de color verde. También, se aprecia dos tazas servidas con agua caliente con un diseño de flor y un plato de losa de color blanco para la ensalada.</p>
		La propuesta estética en esta escena, predomina el color verde y varias tonalidades de este color. Se utiliza colores fríos transmitiendo la tranquilidad o calma en

	<p>Propuesta Estética</p>	<p>los personajes y paz en la cocina. Además, es un color que representa la naturaleza donde ellos viven porque están rodeados de bosques, paisajes y es una representación al color de la vida. También, se hace uso del color rojo sutilmente en la canasta y en la papa, lo cual representa el amor de Anatolia a la cocina y hacia su familia con la conexión y equilibrio en su hogar.</p>
<p>Caracterización</p>	<p>Maquillaje y peinado</p>	<p>En esta escena, Anatolia tiene el cabello de color negro, largo, y recogido con una trenza. Se aprecia su larga cabellera, representativo de una mujer andina que no pierde su etnia. Asimismo, en este peinado se demuestra la fuerza y seguridad en el personaje. Con respecto al maquillaje, ella lleva un base natural para lucir un rostro limpio y sin correcciones.</p> <p>Segundo tiene el cabello corto, peinado y de color negro. Este es un peinado clásico que está asociado a la masculinidad y muestra a un hijo obediente en esta escena, ya que escucha a su madre. En cuanto al maquillaje de Segundo, él lleva una base muy suave dando naturalidad a sus rasgos faciales.</p>
	<p>Vestimenta</p>	<p>Anatolia viste una pollera de color verde de un tono suave con franjas del mismo color, pero más oscuro, resaltando el modelo de la falda y una chompa verde oscuro que contrasta con su pollera. También lleva puesta una blusa blanca y una chompa rosada de tejido con un modelo de flores acompañado con unos aretes largos. Tiene puesto zapatos de vestir de color negro.</p>

		Segundo viste un polo gris sin diseño, con un pullover celeste de tejido, un pantalón oscuro de tela y unos zapatos negros de vestir.
VARIABLE	Sonido	
DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS
Voz	Diálogo	El diálogo en esta escena es utilizado el lenguaje quechua por Anatolia y su hijo Segundo. En esta escena Anatolia conversa con su hijo en la mesa sobre el retablo que están trabajando con su padre, ya que tienen un pedido por entregar y saldrá muy bonito. Asimismo, Anatolia le comenta a su hijo que está creciendo muy rápido, recalando que en esta vida siempre hay gastos por hacer.
	Tono	Anatolia, al conversar con su hijo habla con un tono suave que expresa mucho amor maternal. Segundo le responde con la voz baja y un poco dudosa porque no sabe si será igual que su padre (retablista), su mamá eleva un poco el tono diciéndole que todo saldrá bien. Anatolia al dialogar con su hijo resalta un tono bajo de confianza y seguridad, dándole todo su apoyo para que sea un gran maestro.
	Diegética	En esta escena Anatolia canta una canción típica de Huanta y se escucha su melodiosa voz al momento de cocinar. Anatolia canta en capela muy suave y dulce que transmite paz, tranquilidad y un poco de melancolía por las letras tristes de la canción. Asimismo, Segundo escucha con atención y goza la

Música		melodía mientras espera que su mamá le sirva la comida.
	Extradiegética	En la segunda escena no hay presencia de la música extradiegética.
Silencio	Objetivo	El silencio en esta escena es cuando Anatolia le dice a Segundo: ¿me estás mirando cómo canto hijo? y Segundo mira a su madre, acomoda su silla y el plato, opta por quedarse en silencio transmitiendo obediencia y respeto a su madre. Segundo vuelve a quedarse en silencio cuando su mamá le dice que está creciendo muy rápido. El silencio, por partes, se presenta con naturalidad como elemento del guion.
	Subjetivo	En la segunda escena no hay presencia del silencio subjetivo.

Tabla 6. *Ficha documental de la escena 3*

Nombre de la película		Retablo	
N° de escena	3	Nombre de la escena	Fiesta tradicional de Ayacucho en Lima
Inicio	23':48"		

Duración	55”	<p>Figura 4. Celebración en el patio</p> <p><i>Nota: Retablo, 2017. La figura representa la escena en el patio de la celebración. Tomado de la película Retablo.</i></p>
VARIABLE	Dirección de arte	
DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS
Escenografía	Locación	La locación seleccionada para esta escena fue un patio de una casa con características de Lima, donde se llevó a cabo una fiesta tradicional o costumbrista que celebran en Ayacucho. Es un espacio exterior amplio apropiado para una fiesta, se observan árboles que representan a la naturaleza, el jardín un poco descuidado y piedras en el suelo. Asimismo, se tiene en cuenta el espacio de las personas que están dentro de la escena, las mesas que estarán adornadas, la zona para realizar la pachamanca y el lugar donde se ubican los maestros que tocan.
	Set	Este lugar fue creado para realizar una celebración, donde se observa que continúa su tradición y no pierden su costumbre. El set en el patio de la casa es grande para aprovechar el espacio para el ingreso de los músicos tocando, después capta a un grupo de

		<p>personas conversando y bailando. En esta escena se resalta la luz natural.</p>
Decoración	Utilería	<p>La decoración tiene temática de una fiesta y por lo tanto hay guirnaldas de colores verde, rojo y amarillo. A la vez, hay flores que adornan las mesas con colores vivos y canastas de comida. Asimismo, se muestra el retablo sobre una base de piedra.</p> <p>La utilería en esta escena inicia con los músicos, donde hacen uso de los instrumentos como el violín, guitarra, arpa y acordeón. Dos niños ingresan agarrando el plato tradicional de pote y al costado de la niña hay un joven sirviendo alcohol en una pequeña fuente. Se observan vasos de vidrios, botellas de cerveza y cajas de cerveza. Para remover la Pachamanca, utilizan una cesta para sacar la papa, manoplas para no quemarse la mano, un cuchillo para cortar la carne, tijeras especiales para retirar la piedra caliente de la tierra. Noé saca una figurilla del bolsillo de su saco y le da a un niño para que lo integre a la familia en el retablo.</p>
	Propuesta Estética	<p>La propuesta estética son colores vivos que representan el retablo ayacuchano. Se resalta el color verde, rojo y amarillo que transmiten la alegría, la felicidad, sentimientos y emociones relacionados a la celebración. Esta escena inicia con el color rojo intenso de los músicos reflejando el amor a su cultura, la pasión con la música y la energía que transmiten. Se siente la unión y el vínculo dentro de los personajes.</p>

Caracterización	Maquillaje y peinado	<p>En esta escena, Noé tiene el cabello largo de color negro y está muy peinado. Asimismo, su bigote está muy bien acomodado por el compromiso de entregar el retablo a una familia. Con respecto al maquillaje de Noé, lleva una base natural muy difuminada para que luzca un rostro limpio.</p> <p>Segundo tiene el cabello corto y muy peinado. Un corte clásico que demuestra compromiso, respeto y elegancia. En cuanto al maquillaje de Segundo, tiene una base natural en su rostro para mostrar una piel libre de maquillaje.</p>
	Vestimenta	<p>Noé viste con un pantalón de tela oscura y un saco de color gris, acompañado de una camisa blanca y un pullover de color verde oscuro. También, lleva puesto unos zapatos de vestir de color negro y un sombrero de color marrón. Noé siempre viste elegante y limpio.</p> <p>Segundo viste una camisa de color celeste manga larga, con un pullover celeste de tejido, un pantalón oscuro de tela con unos zapatos de vestir de color negro. Muestra elegancia y delicadeza.</p> <p>Los invitados tienen una vestimenta más limeña, los hombres utilizan la camisa con pantalón y correa, con casaca sport y sastre, las mujeres visten con leggings y polos largos, el uso del vestido y del jean. También, se observan mujeres que siguen con la vestimenta tradicional con la pollera, chompa, manta, sombrero y zapato de vestir de color negro.</p>

VARIABLE	Sonido	
DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS
Voz	Diálogo	<p>El diálogo se presenta en la lengua quechua y el castellano. Los invitados conversan con sus allegados o en grupo utilizando el lenguaje castellano, donde hablan de sus vidas cotidianas, recordando anécdotas y contando chistes. También hacen uso del lenguaje quechua cuando están removiendo la papa de la tierra para servir la Pachamanca, donde conversan y se observa que no pierden su costumbre con su lengua natal.</p>
	Tono	<p>Los invitados tienen el tono bajo y medio para conversar transmitiendo fluidez como la confianza. También hacen uso del tono alto que escuchan porque en el lugar que se encuentran se pierde la información por el ruido y las personas que han bebido alcohol elevan su voz porque no modulan su registro vocal. En esta escena se transmite la alegría, felicidad y celebración del acontecimiento.</p>
Música	Diegética	<p>En esta escena los músicos cantan una canción tradicional de Ayacucho utilizando el lenguaje quechua y castellano, donde solo hacen uso de los sonidos acústicos instrumentales como las guitarras, el arpa y el acordeón que acompaña la voz de los cantantes. Asimismo, los invitados oyen sus canciones, corean las canciones y gozan bailando sus melodías.</p>

		Sin duda, la música en esta escena es seguir con la tradición a pesar que se encuentran en la capital.
	Extradiegética	En la tercera escena no hay presencia de la música extradiegética.
Silencio	Objetivo	Los invitados llaman a Noé para que se integre a su grupo, él voltea con una expresión de entusiasmo y alegría sin comunicarse con ellos. Se acerca para festejar y disfrutar de la fiesta.
	Subjetivo	En la tercera escena no hay presencia del silencio subjetivo.

Tabla 7. Ficha documental de la escena 4

Nombre de la película		Retablo	
N° de escena	4	Nombre de la escena	Viaje de decepción
Inicio	31':45"	Figura 5. Trayecto	
Duración	51"	 <p><i>Nota:</i> <i>Retablo</i>, 2017. La figura representa la escena a Segundo arreglando el retablo con la manta. Tomado de la película <i>Retablo</i>.</p>	
VARIABLE	Dirección de arte		

DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS
Escenografía	Locación	<p>La locación en esta escena seleccionada fue grabada en la carretera de Huanta a la capital de Lima, dentro del carro donde trasladan a Noé y segundo para la entrega del retablo. Es un espacio apropiado para que viaje Segundo, acomode el retablo en la silla trasera y un pequeño sitio donde coloca sus cosas. También el uso de las sillas donde está el piloto y el copiloto.</p>
	Set	<p>Este espacio fue creado para el traslado de Huanta a Lima, donde Segundo encuentra a su padre con otro hombre en tocamientos. Es un ambiente un poco cerrado y con luz natural, donde aprovecha el espacio colocando el retablo y su manta. El espacio que divide a Segundo con Noé es el quiebre de conexión de padre a hijo.</p>
	Utilería	<p>La decoración en esta escena es el uso de cartón como separación, la tela blanca que usa como una protección al sol como un toldo y el uso de las maderas usadas como silla.</p> <p>La utilería en esta escena es la manta con colores andinos que reflejan el color rojo, amarillo y verde, el retablo forrado con una tela para que no se maltrate y una manta de color verde andina que está puesta sobre una madera donde carga sus pertenencias.</p>
		<p>La propuesta estética en esta escena son colores grises porque desentona un momento traumático, transmitiendo confusión y molestia por parte de su</p>

Decoración	Propuesta Estética	hijo. A la vez, el uso de los colores andinos como el color rojo de la manta para contrastar un poco la historia de amor del padre al hijo y quiebra ese lazo de conexión.
Caracterización	Maquillaje y peinado	<p>En esta escena Segundo tiene el cabello corto de color negro y despeinado, transmitiendo desórdenes emocionales al encontrar a su padre con otro hombre. Con respecto al maquillaje de Segundo, muestra una base un poco más clara de su piel para resaltar su rostro desencajado.</p> <p>Mientras a Noé se le observa con el cabello suelto de color negro y un poco desacomodado.</p>
	Vestimenta	<p>Segundo viste un polo manga corta de color gris entero, con un pullover de color celeste con diseño y un pantalón oscuro de tela. Acompañado con unos zapatos de vestir del color negro.</p> <p>Noé lleva puesto una camisa manga larga de color blanco, un saco gris y un pantalón de color oscuro con unos zapatos de color negro clásico.</p>
VARIABLE	Sonido	
DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS
Voz	Diálogo	En la cuarta escena no hay presencia de diálogo
	Tono	En esta escena el gemido producido por el copiloto es un tono medio que expresa placer y satisfacción que le produce Noé al masturbarse.

Música	Diegética	En esta escena se escucha la música en el carro cuando están viajando para trasladarse a Lima y entregar un pedido (el retablo). La música proviene de la emisora de la radio de un género Chicha, donde el volumen es un poco elevado por los parlantes. Este sonido es detonante para la vida de Segundo que le produce un pesar.
	Extradiegética	En la cuarta escena no hay presencia de la música extradiegética.
Silencio	Objetivo	El silencio en esta escena es cuando Segundo despierta por un movimiento provocado por la carretera. Acomoda el retablo en el banco de madera y escucha gemidos que provienen del asiento del piloto y copiloto, encontrando a su papá masturbando a otro hombre. Él voltea con un rostro desencajado y su silencio transmite desilusión, decepción, confusión e indignación.
	Subjetivo	En la cuarta escena no hay presencia del silencio subjetivo.

Tabla 8. *Ficha documental de la escena 5*

Nombre de la película		Retablo	
N° de escena	5	Nombre de la escena	Celebración

Inicio	43':46"	<p>Figura 6. Fiesta tradicional en Huanta</p> <p><i>Nota:</i> <i>Retablo</i>, 2017. La figura representa la escena donde Segundo camina pensativo en la fiesta de Huanta. Tomado de la película <i>Retablo</i>.</p>
Duración	02':29"	
VARIABLE	Dirección de arte	
DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS
Escenografía	Locación	La locación de esta escena fue grabada en el pueblo de Huanta para realizar una fiesta tradicional con danzantes y comida típica, es adecuado la elección con un área grande para el rodaje porque habrá muchas personas que observan la fiesta, los bailarines y los invitados. Está locación está puesta en escena para Segundo y observar que se encuentra pensativo.
	Set	El set es un espacio exterior abierto muy amplio porque han pensado en el espacio que habrá dentro de la escena, donde muestra un camión para dar inicio a la danza, las distribuciones del lugar de los bailarines con las personas. Se aprovecha al máximo la luz natural y el sol que refleja los colores vivos, cuidando mucho la contraluz. El aporte de la infraestructura de

		<p>las casas de la calle son colores pasteles que realzan la escenografía con rombos de colores rojos.</p>
Decoración	Utilería	<p>La decoración en esta escena es visualizar fiestas tradicionales como el uso de los colores del retablo. Las calles están decoradas con guirnaldas de color rojo representando el amor a su cultura y el color verde que representa la naturaleza, flores artificiales que decoran las paredes de la casa y globos. El uso del camión como parte de la coreografía.</p> <p>La utilería en esta escena son los instrumentos de los músicos cuando empiezan a tocar con la flauta, la guitarra y el charango acompañan musicalmente para dar inicio a la coreografía. Los bailarines salen bailando con la huaraca, las bailarinas guapean con flores en mano. Los invitados se unen a la celebración y gozan saltando con flores en mano. Hay grupos donde están tomando con un vaso de plástico de color blanco y licor en botella de plástico, un señor lleva sujetado en el hombro huesos de los restos de una vaca y lo usa como un instrumento.</p>
	Propuesta Estética	<p>La propuesta estética es esta escena son colores vivos que representa el retablo ayacuchano como los colores: rojo, verde, azul, naranja, amarillo representando la celebración. Captando la atención del espectador y transmitiendo emociones de felicidad, alegría y</p>

		entusiasmo. Sin duda, es una escena con relevancia que influye nuestros estados de ánimo.
Caracterización	Maquillaje y peinado	<p>En esta escena Noé tiene el cabello largo, la barba crecida y peinado. Este personaje muestra un maquillaje natural reflejando el rostro limpio.</p> <p>Segundo tiene cabello de color negro, con un corte clásico y está peinado, demostrando estilo con su presencia. Con respecto al maquillaje de Segundo, lleva un base natural luciendo una piel lavada.</p> <p>Las bailarinas tienen el cabello largo recogido con una trenza amarrados con un colet negro y se aprecia el maquillaje muy suave, un labial de color rojo y rosado con un delineado a lápiz de color negro.</p> <p>Por otro lado, los bailarines tienen el corte clásico, con el cabello oscuro y no tienen barba. Se les observa la piel limpia, con una base muy baja rescatando la masculinidad.</p>
	Vestimenta	<p>Noé tiene puesta una camisa de color celeste, un saco y pantalón de tela de color oscuro transmite la elegancia y delicadeza. Segundo viste con un pantalón de tela oscura, camisa de color celeste planchado demostrando presencia, usa zapatos de vestir de color negro y una correa.</p> <p>Mardonio viste un polo gris oscuro sin diseño con una chompa naranja y un pantalón jean de un color oscuro. También lleva puesto un gorro de tejido con colores vivos.</p>

		<p>La vestimenta en los caballeros apreciamos pantalones de colores blancos y rojos, pantalones de tela oscura amarrados con una correa de tejido</p> <p>Tienen una camisa polar de color rojo y verde, una chalina de tejido que se ponen en el cuello y unos zapatos negros.</p> <p>Las mujeres llevan puesto chompas de tejido con bordados de flores de color verde claro, blanco, verde oscuro, rosado pastel, amarillo, naranjado con una manta. Asimismo, usan polleras de color rojo y verde entero sin diseño, faldas de color blanco con dibujo de una fruta del color verde, polleras con todos los colores y los relieves bordados. Acompañados con una manta que llevan sobre la espalda y aretes largos.</p>
VARIABLE	Sonido	
DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS
Voz	Diálogo	<p>El diálogo en esta escena es un lenguaje quechua que es utilizado por Segundo, cuando Mardonio le agarra por espalda sorpresivamente y Segundo se molesta respondiendo enfadado. Mardonio en esta escena le responde en quechua diciéndole que no sabe jugar y todo lo toma serio. A la vez utiliza jergas en castellano para hablar groserías que usan en la capital.</p>
	Tono	<p>Segundo responde a Mardonio con un tono fuerte y frío que transmite enojo, fastidio y molestia. Mardonio utiliza el tono fuerte de cólera y después una voz media</p>

		para apaciguar las cosas transmitiendo tranquilidad y equilibrio entre él y Segundo.
Música	Diegética	En esta escena se escucha un grupo musical acústico que acompaña a los danzantes en su coreografía. Las melodías instrumentales son emitidas por la flauta, la guitarra y el charango transmitiendo alegría, felicidad como gozo. Asimismo, los danzantes cantan la canción acompañando a los músicos y complementando su danza. También, los invitados cantan al ritmo y acompañan la celebración.
	Extradiegética	En la quinta escena no hay presencia de la música extradiegética.
Silencio	Objetivo	El silencio en esta escena es cuando Segundo observa la fiesta tradicional del pueblo de Huanta. Él mira a su padre mareado que está bailando con sus amistades, Segundo con su rostro transmite enfado y molestia. Asimismo, cuando su amigo Mardonio le molesta por el trato que le ha dado, Segundo se queda en silencio reflejando su enojo.
	Subjetivo	En la quinta escena no hay presencia del silencio subjetivo.

Tabla 9. *Ficha documental de la escena 6*

Nombre de la película		Retablo	
N° de escena	6	Nombre de la escena	Golpes de Segundo
Inicio	48':43"	Figura 7. Segundo se golpea con la correa 	
Duración	01':20"		
VARIABLE		Dirección de arte	
DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS	
	Locación	<p>En esta escena, la locación es el lugar solitario y apartado de la fiesta. No hay personas alrededor de este lugar y es donde Segundo decide golpearse a sí mismo y desahogarse de la decepción. Esta locación es un lugar apropiado y que define la sensación de Segundo. Se trata de una locación natural externa en la que hay un camino de cactus con espinas grandes para llegar a un ambiente de piedras. Este es un lugar sórdido y silencioso.</p>	

Escenografía	Set	El set en esta escena es un espacio libre con una luz natural que ilumina al personaje como el principal protagonista.
Decoración	Utilería	<p>La decoración empleada en esta escena, está conformada principalmente por cantidad de piedras que representan dureza, cerrado y compacto.</p> <p>La utilería es única y se centra en la correa que utiliza Segundo para golpearse en la parte baja de la pierna y pantorrilla. Este objeto define castigo y es suficiente para la acción y representación de desahogo.</p>
	Propuesta Estética	Vemos de cactus con espinas grandes para llegar a un ambiente de piedras. De pronto, el color se fue, los colores representativos ayacuchanos se fueron para dar paso a los colores grises.
Caracterización	Maquillaje y peinado	El peinado que lleva Segundo es desordenado y ya no está peinado como solía estar siempre. Con respecto al maquillaje Segundo, lleva una base un poco más clara de su piel para resaltar su rostro aturdido.
	Vestimenta	En esta escena Segundo usa la camisa blanca como su personalidad que transmite la inocencia, el pantalón negro que representa la oscuridad de sus sentimientos atrapados en él y el zapato negro de vestir. La vestimenta que lleva es de acuerdo a lo que él se viste, tiene que estar presentable porque importan mucho la imagen de un retablista.
VARIABLE	Sonido	

DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS
Voz	Diálogo	En la sexta escena no hay presencia del diálogo.
	Tono	En esta escena Segundo al golpearse produce un quejido con un tono bajo y una voz temblorosa de dolor.
Música	Diegética	En la sexta escena no hay presencia de la música diegética,
	Extradiegética	En esta escena hay presencia de una música de fondo que complementa la imagen transmitiendo suspenso, tensión y dolor que acompaña al personaje Segundo antes que se golpee.
Silencio	Objetivo	El silencio en esta escena es cuando Segundo se aparta de la fiesta y se dirige a un lugar desolado para sacar toda su ira. Su silencio transmite indignación, rabia por todo lo que está atravesando y aflicción.
	Subjetivo	En la sexta escena no hay presencia del silencio subjetivo.

Tabla 10. *Ficha documental de la escena 7*

Nombre de la película		Retablo	
N° de escena	7	Nombre de la escena	Cocina de la vecina
Inicio	50':10"		

Duración	02':19"	<p>Figura 8. Segundo pierde la paciencia</p> <p><i>Nota: Retablo, 2017. La figura representa la escena donde Segundo responde mal a su mamá. Tomado de la película Retablo.</i></p>
VARIABLE	Dirección de arte	
DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS
Escenografía	Locación	La locación de esta escena es seleccionada la cocina de una casa en Huanta, donde Anatolia cocinará el plato tradicional “Puca picante” para la celebración. En esta escena Segundo llega aturdido, pensativo y contesta a su mamá, donde ella le dice que coma rápido para que vaya a la casa. Es un espacio no tan amplio porque solo se llevará a cabo la acción de cocinar, servir y un pequeño lugar donde pueda ir los implementos de la cocina.
	Set	El set es un espacio en el interior de la casa de una de las personas que organiza la fiesta. El lugar de noche es oscuro y por ello hacen uso de la luz artificial con un foco blanco brindando una buena iluminación apreciando los colores de la pared y la mayólica de flores amarillas. Asimismo, la luz artificial provoca

		<p>una sombra oscura en el rostro de los personajes. A la vez, observamos una cocina no tradicional sino un poco más similar a las cocinas de la capital.</p>
Decoración	Utilería	<p>La decoración en esta escena es la decoración de la cocina similar a la capital de Lima, donde se observa la cocina con las ollas, el lavadero de aluminio y paredes de mayólica, la mesa y las sillas. Asimismo, la ambientación de los alimentos dentro de una cocina. La utilería en esta escena es el bastón que usa Anatolia para apoyarse al caminar, usa un cucharón de acero para servir la comida y tapa la olla. Después agarra un plato de plástico con diseño de flores y saca una cuchara del contenedor de los cubiertos de color verde para servir a Segundo.</p>
	Propuesta Estética	<p>La paleta de color de esta escena en el interior es un poco fría porque se visualiza el color azul en las puertas, pared y el marco de la puerta representando la escena de intensidad por parte de Segundo como la frialdad como le habla a su mamá, la calma y serenidad por parte de Anatolia. Un color que saca de provecho la falta emocional y el quiebre de conexión de madre a hijo.</p> <p>En la parte exterior se observa los colores por parte de los invitados y bailarines.</p>
		<p>En esta escena Segundo tiene el cabello negro, un poco desordenado y se nota que ha crecido su cabello, transmitiendo descuido, abandono y preocupación por</p>

Caracterización	Maquillaje y peinado	<p>su familia. Con respecto al maquillaje de Segundo, muestra una base natural reflejando una piel limpia.</p> <p>Anatolia tiene el cabello largo de color negro con una trenza sujeta con un colet negro. A cerca del maquillaje, muestra una base muy suave observando una piel natural.</p>
	Vestimenta	<p>Segundo usa una camisa celeste de manga larga, un pantalón de vestir de color oscuro y una correa. También, usa zapatos de vestir de color negro.</p> <p>Anatolia lleva puesta una pollera de color verde oscuro con franjas de color verde más claro, una blusa de encaje y una manta de color verde bordado de flores. Lleve puesto unos zapatos negros de vestir con unos aretes largos delgados. Siempre rescatando la mujer tradicional andina.</p>
VARIABLE	Sonido	
DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS
Voz	Diálogo	<p>En esta escena hacen uso del lenguaje quechua. Anatolia le sirve la sopa y se percata que tiene el pie herido. Su mamá le hace preguntas porque quiere saber cómo se hizo la herida y él le contesta de una forma que no le agrada a Anatolia.</p>
	Tono	<p>Anatolia muy preocupada le pregunta a su hijo como se hizo la herida con un tono bajo transmitiendo inquietud. Segundo le responde con un tono medio que manifiesta molestia y su mamá le vuelve a consultar. Segundo pierde la paciencia y le contesta con un tono</p>

		alto demostrando rebeldía, su mamá toda molesta le responde con un tono medio transmitiendo coraje.
Música	Diegética	En esta sexta escena no hay presencia de la música diegética
	Extradiegética	En esta sexta escena no hay presencia de la música extradiegética
Silencio	Objetivo	El silencio en esta escena es cuando su mamá regaña a Segundo por contestarle mal y alzarle la voz. Él decide no responder y quedarse en silencio transmitiendo desconcierto y soledad.
	Subjetivo	En la séptima escena no hay presencia del silencio subjetivo

Tabla 11. *Ficha documental de la escena 8*

Nombre de la película		Retablo	
N° de escena	8	Nombre de la escena	Noé golpeado
Inicio	1hrs:05':54"	Figura 9. Anatolia auxilia a su esposo	
Duración	34"	 <p>Nota: <i>Retablo</i>, 2017. La figura representa la escena donde Segundo encuentra a su mamá auxiliando a Noé. Tomado de la película <i>Retablo</i>.</p>	

VARIABLE	Dirección de arte	
DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS
Escenografía	Locación	<p>La selección de la locación de esta escena es el cuarto dentro de la casa de Noé, donde Segundo encuentra una devastadora escena y ve a su padre tirado en el suelo sin poder moverse a causa de los golpes, Anatolia cumple la función de auxiliar y de curar las heridas de su esposo. Este espacio es un lugar pequeño donde solo hay presencia de cosas necesarias como un dormitorio, el ambiente es cerrado y poca iluminación.</p>
	Set	<p>El set es un espacio en el interior de la casa de Noé, donde hay poca iluminación y aprovechan al máximo la luz natural. La escena es grabada con la puerta abierta para que ingrese la luz natural y predomine el color verde. Asimismo, el espacio donde se encuentra Noé es libre para captar el punto de atención en el espectador.</p>
	Utilería	<p>La decoración en esta escena está en la recreación de la habitación típica que se usa en las provincias, con una pequeña cómoda donde coloca sus pertenencias de uso personal, el ropero clásico de madera y la cama.</p> <p>La utilería en esta escena se presenta cuando Anatolia entrega a Segundo una tina pequeña de color naranja para que traiga agua y pueda curar a Noé. En la mano derecha tiene un trapo pequeño de color azul y limpia las manos de su esposo, también le seca la sangre de la cabeza.</p>

Decoración	Propuesta Estética	<p>La propuesta estética en esta escena está el uso del color verde que afecta las emociones transmitiendo inestabilidad, preocupación y a la vez la esperanza para la recuperación de Noé. También, se observa el color marrón creando sentimientos de tristeza y dolor por el momento que atraviesa Anatolia y Segundo. A la vez, Anatolia muestra la fuerza para seguir cuidando y luchando por la mejoría de Noé y crean sentimientos de tristeza y soledad por si le llega a pasar algo malo a su esposo.</p>
Caracterización	Maquillaje y peinado	<p>Segundo tiene el cabello negro, un poco peinado transmitiendo preocupación por su padre al verlo herido y desencajado por toda la situación que atraviesa. Con respecto al maquillaje de Segundo, se observa una base natural para reflejar su rostro natural.</p> <p>Noé tiene el cabello largo y desacomodado, con la barba y el bigote crecidos. Un poco de maquillaje de moretones por los golpes que le han dado y sangre falsa en las manos y rostro.</p> <p>Anatolia tiene el cabello largo de color negro con una trenza sujeta con un colet negro. A cerca del maquillaje de Anatolia, muestra un maquillaje natural reflejando una piel limpia.</p>
		<p>Segundo tiene una chompa de color verde oscuro en tejido, un pantalón de vestir de color oscuro y una correa con unos zapatos de vestir de color negro. Siempre cuidando de su presencia.</p>

	Vestimenta	<p>Noé lleva un terno de tela de color oscuro, una camisa blanca y un pullover rojo de tejido.</p> <p>Anatolia lleva puesta una pollera de color verde oscuro y encima otra tela de color verde claro con bordados.</p> <p>Un polo de color verde oscuro sin diseño, unos zapatos negros y unos aretes largos. Se resalta el color verde de esperanza para que Noé se recupere.</p>
VARIABLE	Sonido	
DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS
Voz	Diálogo	El diálogo en esta escena es en la lengua quechua, donde Anatolia grita a Segundo por no llegar temprano a la casa. Ella le sigue gritando y le pide que busque ayuda hasta que Anatolia lo va auxiliando a su esposo para que mejore.
	Tono	Anatolia al ver llegar a su hijo le grita con un tono alto de desesperación y preocupación al no saber que le ha pasado a su esposo. Asimismo, le vuelve a gritar con un tono alto y voz temblorosa, donde le pide a Segundo que busque ayuda con el señor Timoteo transmitiendo angustia y alteración.
Música	Diegética	En la octava escena no hay presencia de la música diegética.
	Extradiegética	En la octava escena no hay presencia de la música extradiegética.
	Objetivo	Segundo llega a su casa y al ver a su padre tirado en el suelo golpeado no reacciona y se queda en shock. Su

Silencio		madre Anatolia le grita porque ha demorado en llegar a casa y el silencio que provoca Segundo desespera a su mamá y le grita otra vez para que reaccione. En esta escena el silencio que transmite Segundo desespera a su madre por la falta de ayuda provocando inestabilidad emocional.
	Subjetivo	En la octava escena no hay presencia del silencio subjetivo.

Tabla 12. *Ficha documental de la escena 9*

Nombre de la película		Retablo	
N° de escena	9	Nombre de la escena	Entierro de Noé
Inicio	1hrs:32':17"	Figura 10. Segundo entierra a su padre	
Duración	01':28"	 <p><i>Nota:</i> <i>Retablo</i>, 2017. La figura representa la escena donde Segundo le deja un retablo a padre difunto. Tomado de la película <i>Retablo</i>.</p>	
VARIABLE	Dirección de arte		
DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS	
		La locación de esta escena es el exterior de la casa de Noé (campo), un espacio amplio y natural donde	

Escenografía	Locación	Segundo vive un momento trágico por el dolor de la pérdida de su padre expresando sus sentimientos y entregando un detalle importante que él considera como conexión con su padre. Definitivamente esta locación es importante para él.
	Set	El set es un espacio exterior en el campo donde vive la familia de Anatolia. Se utiliza un espacio pequeño donde se encuentra el ataúd y aprovechan la luz natural al máximo y se refleja la sombra dura sobre el rostro de Segundo transmitiendo el dolor que siente por la muerte de su padre y el desconsuelo.
Decoración	Utilería	<p>La decoración en esta escena se centra en aprovechar la naturaleza como la tierra y las áreas verdes, donde se recrea el entierro típico andino con una frazada en el suelo y un pico para hacer un hueco profundo para enterrar los restos de Noé.</p> <p>La utilería importante en esta escena es el retablo que realiza Segundo con sentimientos encontrados, donde él se acerca y se arrodilla para entregarle a su padre muerto un detalle muy valioso que él consideró en todo el proceso de aprendizaje como el ser retablista.</p>
	Propuesta Estética	En la propuesta cromática de esta escena sobresale el color rojo transmitiendo las emociones intensas que vive Segundo, el amor de hijo y el dolor (tristeza y pena) como la fuerza que impulsa a salir del sufrimiento. A la vez, se observa el color marrón, tierra que transmite resiliencia y sobreponerse.

Caracterización	Maquillaje y peinado	<p>Segundo tiene el cabello corto de color negro y ligeramente despeinado. Se observa la presencia del maquillaje suave y realiza como el rostro de Segundo, un pálido y demacrado.</p> <p>Noé tiene la barba y el bigote muy bien cuidado, el cabello negro largo y bien peinado. En esta escena hay uso de maquillaje en el rostro de Noé como el base blanco asimilando la palidez de los difuntos y el uso de sombra oscura debajo de los ojos para resaltar las ojeras.</p>
	Vestimenta	<p>Segundo tiene una chompa de color rojo de tejido con un pantalón de tela oscura y un zapato de vestir de color negro.</p> <p>Noé tiene un pantalón de tela de color negro, un saco de tela de color oscuro, una blusa blanca y unos zapatos negros de vestir. Siempre con la vestimenta que le identifica a Noé, la elegancia.</p>
VARIABLE	Sonido	
DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS
Voz	Diálogo	El diálogo en esta escena es la lengua quechua. Segundo se encuentra con el cuerpo de su papá muy apenado y decide.
	Tono	Segundo utiliza un tono bajo y un poco calmado transmitiendo consuelo. Asimismo, Segundo pierde la tranquilidad, habla con tono bajo y con la voz

		entrecortada donde expresa que le extrañará, que lo ama y siempre lo tendrá presente.
Música	Diegética	En la novena escena no hay presencia de la música diegética.
	Extradiegética	En la novena escena no hay presencia de la música extradiegética.
Silencio	Objetivo	El silencio en esta escena es cuando Segundo se queda callado y observa a su padre dentro del ataúd transmitiendo tristeza, dolor, pesar y melancolía. Sin duda, su rostro refleja el dolor que está atravesando.
	Subjetivo	En la novena escena no hay presencia del silencio subjetivo.

Tabla 13. *Ficha documental de la escena 10*

Nombre de la película		Retablo	
N° de escena	10	Nombre de la escena	Segundo se marcha de su casa
Inicio	1hrs:34':04"	<p>Figura 11. Segundo se marcha de su casa</p> 	
Duración	01':42"		
		<p><i>Nota:</i> <i>Retablo</i>, 2017. La figura representa la escena donde Segundo alista sus cosas para dejar su casa al fallecer su padre. Tomado de la película <i>Retablo</i>.</p>	

VARIABLE	Dirección de arte	
DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS
Escenografía	Locación	<p>La locación de esta escena es seleccionada en el interior del taller de arte de Noé, un lugar amplio y se observa vacío porque no hay materiales e implementos del lugar. Este espacio es importante para Segundo porque finaliza un capítulo de su vida cerrando las puertas y dejando una historia como cada retablo ayacuchano.</p>
	Set	<p>El set es un espacio interior del taller de Noé. Es un lugar cerrado con poca luz y se graba con la puerta abierta para que ingrese la luz natural y tenga una mejor iluminación. Con ello, se refleja la sombra dura en el personaje Segundo.</p>
	Utilería	<p>La decoración en esta escena está en la infraestructura de las paredes que usan en el taller de arte de Noé, en cual transmite el vacío y la soledad, aprovechando la mesa.</p> <p>La utilería importante en esta escena se aprecia cuando Segundo guarda las piezas que ha podido rescatar en un cofre de madera y lo acomoda en la manta andina. Agarra un recipiente donde están los pinceles, retira solo los pinceles y los cubre con una tela para que no se maltrate, dejando el recipiente en la mesa. Por último, agarra el sombrero de su padre y se retira de la escena.</p>

Decoración	Propuesta Estética	En la propuesta estética de esta escena, sobresale el color gris que transmite soledad, ausencia, vacío, resignación y madurez. A la vez, muestra el color verde reflejando la responsabilidad que tendrá que asumir desde ahora en adelante, reflejando el hogar y la naturaleza. Sin duda son colores importantes que se consideran para un nuevo ciclo de vida.
Caracterización	Maquillaje y peinado	Segundo tiene el cabello negro de corte clásico y peinado reflejando la superación de la muerte de su padre. Con respecto al maquillaje de Segundo, muestra un maquillaje natural.
	Vestimenta	Segundo tiene una camisa manga larga de color blanco con una chompa de tejido de color verde. Un pantalón de tela de color oscuro y unos zapatos de vestir de color negro.
VARIABLE	Sonido	
DIMENSIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS
Voz	Diálogo	En la décima escena no hay presencia de diálogo
	Tono	En la décima escena no hay presencia de tono
Música	Diegética	En la décima escena no hay presencia de música diegética.
	Extradiegética	En la décima escena no hay presencia de música extradiegética.
		El silencio en esta escena es cuando Segundo mira el alrededor del taller de arte donde aprendió y guío su

Silencio	Objetivo	padre. El silencio provoca muchos sentimientos encontrados y superados.
	Subjetivo	En la décima escena no hay presencia del silencio subjetivo.

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

4.1. Limitaciones

La película *Retablo* se encontró en la plataforma *Netflix*, pero no permitía grabar o capturar pantalla para una mejor investigación. Por ello, se tuvo que acudir a la galería de Polvos Azules para adquirir la película en USB y CD, permitiendo seleccionar las escenas, analizar mediante la ficha documental y realizar las entrevistas. Asimismo, otra limitación que se presentó durante el proyecto es no obtener respuestas inmediatas de los especialistas entrevistados involucrando de alguna forma el retraso de la investigación.

4.2. Interpretación comparativa

4.2.1. Discusión objetivo general

Analizar el desarrollo de la dirección de arte y el sonido en la película *Retablo*, 2017.

En la presente investigación se estudió las variables de dirección de arte y sonido en la película *Retablo*, 2017, con la finalidad de analizar la función de estas en un proyecto cinematográfico.

La tesis de Idrogo (2018) titulada “Análisis de los elementos de la dirección de arte en la película *La Teta Asustada* dirigida por Claudia Llosa” menciona que la dirección de arte se encarga de crear espacios visualmente en una película en referencia al guion y basándose en los autores que dan vida a los personajes. La dirección de arte tiene como fin demostrar sentimientos mediante los colores, texturas y objetos, se encarga de la creatividad de lo que se quiere mostrar.

Esto coincide con los resultados de esta investigación, ya que la dirección de arte en *Retablo* y el desenvolvimiento de la escenografía, su decoración y la caracterización de los personajes en cada escena son importantes y en conjunto para poder crear la historia, tener un soporte visual que pueda comunicar e informar los acontecimientos con naturalidad a los espectadores y narrar la historia de una forma más realista. Todo ello fue posible con la adecuada selección de escenografía, colores característicos del pueblo natal de los personajes como decoración.

Con respecto al sonido, la tesis de Córdova (2021) titulada "Estructura Narrativa del Sonido de la película *Avenida Larco, Lima*", menciona que la estructura narrativa es una cadena de sonido involucrando sentimientos que expresan cada escena, es la acción de los personajes que relaciona elementos dentro de la historia para conectar la imagen y el sonido. Se identifica con los resultados de esta investigación porque el sonido es el complemento de la acción que realiza el personaje para concretar el suceso, permitiendo generar emociones a los espectadores de acuerdo a la narrativa de cada film.

4.2.2. Discusión objetivo específico 1

Distinguir la presentación de la escenografía y la voz en la película *Retablo*, 2017.

La tesis de Bach (2018) titulada "Análisis de la estética visual del cine peruano en películas taquilleras del género drama entre los años 2010 al 2014", considera que la escenografía es un espacio que cuida el film, por ello es muy fundamental el escenario y el set construido, ya que permiten una mejor visión visual para que se pueda desarrollar la escena y el espectador pueda percibir la información. El resultado concuerda con la investigación, ya que en la dirección de arte de *Retablo* es importante la locación y el set

porque son el sostén primordial de cada escena dentro del film que es realizada en el departamento de Ayacucho. Se recreó la historia o plasmó de la forma más natural y de acuerdo con el guion de la película *Retablo*.

Con relación a la voz, la tesis de Sarovio (2021) titulada “Análisis del poder narrativo del sonido como elemento expresivo en la historia de la película *El verano de Kikujiro*”, refiere que la voz del personaje emite un volumen o tono que hace vivir el momento en cada escena. El resultado coincide con esta investigación en *Retablo* porque es un elemento que aporta en cada escena transmitiendo sentimientos a la audiencia. La voz permite dar vida a los personajes (Noé, Segundo y Anatolia) transmitiendo emociones en los tonos de cada personaje para captar el estado de ánimo.

4.2.3. Discusión objetivo específico 2

Explicar la aplicación de la decoración y la música en la película *Retablo*, 2017.

El artículo científico de Olmedo (2018) titulada “La dirección de arte en el cine, desafíos disciplinares y pedagógicos” refiere que la decoración es una actividad que busca recursos de creatividad en los espacios, brindando un proyecto audiovisual con la construcción de una propuesta de identidad visual en las escenas y personajes. Asimismo, el director de arte decora con colores de acuerdo a lo que se quiere transmitir. El resultado concuerda con la investigación porque en la dirección de arte en *Retablo* se trata de decorar la locación elegida en cada escena donde se narra la historia de los personajes. En este caso, se recrea el espacio con características de las viviendas del campo resaltando la cultura andina. Ello involucra la paleta cromática de colores vivos y fríos, brindando información de emociones y sentimientos a través del color.

Con respecto a la música, la tesis de Valenzuela (2012) titulada “El poder narrativo del sonido: el sonido como herramienta narrativa en la película *El laberinto del fauno*”, menciona que la música desarrolla la historia para el relato audiovisual y es un lenguaje armónico. Es una herramienta para expresar emociones al oyente, identificando la música como un elemento del sonido y poder narrativo. Se hace responsable de la ubicación espacial y temporal manejando la intensidad, generando un efecto empático con la imagen o puesta en la escena visual. Se identifica con los resultados de esta investigación porque la música, en *Retablo*, cumple funciones con el canto de Anatolia como transmitir tranquilidad, paz y viste con el color verde. También se presenta otra escena cuando Segundo pasa por un mal momento y la música se hace presente reflejando el espacio y la intensidad que conlleva esta escena.

4.2.4. Discusión objetivo específico 3

Identificar el uso que se le da a la caracterización y el silencio en la película *Retablo*, 2017.

La tesis de Angulo y Bocanegra (2021) titulada “La dirección de arte en la película *Joker*, diciembre 2020” consideran que la caracterización es la propuesta estética que crea a los personajes para que se identifique con la personalidad, demostrándose el perfil psicológico del personaje en cada escena porque es responsable de transmitir el mensaje y comunicar al espectador. La caracterización facilita el contexto de la historia. El resultado coincide con esta investigación porque la vestimenta y el maquillaje aporta con la caracterización de esta película. El director de arte encontró la vestimenta exacta que caracterice e identifique a los ayacuchanos y un maquillaje natural que refleje un rostro

limpio representando a la mujer andina. Cada personaje cumple la función de interpretar como transmitir el mensaje.

Con relación al silencio, la tesis de Frisón (2015) titulada “El silencio en las imágenes cinematográficas, formas audiovisuales en el cine español del siglo XXI”, refiere que el silencio es comprender la ausencia que comparte una idea o una historia en la trama cinematográfica. Las imágenes desarrollan una profunda escena complementándose con el silencio que significa comprender posibilidades o la falta de dialogo y es el lugar de la no presencia. Asimismo, el silencio pertenece a una acción que realiza el personaje transmitiendo sentimiento o emociones. Se identifica con los resultados de esta investigación porque el silencio es la clave para el personaje Segundo donde nos transmite infinidad de sentimientos con la ausencia del sonido. Asimismo, esto expresa sus estados de ánimos y las etapas que atraviesa en el film y el proceso de superación. Ello complementa la caracterización del personaje desarrollando una buena interpretación.

4.3. Implicancias

Práctica

La ética profesional de dirección de arte y sonido son parte de la carrera profesional en la industria del cine y la televisión. También, se enfocan en otros campos como la música, la publicidad, el arte, diseño de imagen, producción de sonido y otros. Esta profesión conlleva a desarrollar más la creatividad y resolver desafíos en cada proyecto. Asimismo, el reconocimiento cinematográfico es premiado como el Oscar a mejor dirección de arte y

mejor sonido a nivel internacional y a nivel nacional, La Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios.

Teórica

El contenido académico del marco conceptual se ha realizado en base a dos variables: dirección de arte y sonido, las cuales ocupan un valioso rol dentro de la cinematografía tal como lo reconocen en otras investigaciones de fuentes confiables. Respecto a ello, se pueden analizar estas dos variables y su aporte en los proyectos audiovisuales basándose en sus elementos o criterios que comparten en común los autores citados. En las investigaciones, suelen estudiar dirección de arte o sonido, pero no en su conjunto como complemento. Es por ello que el aporte de esta tesis se basa en abordar estas dos variables de tal manera que se les reconozca el papel funcional en una película, ya que ambas son fundamentales para proyectar historias en un film.

Metodológica

La ficha documental utilizada en esta investigación ha sido desarrollada bajo el marco conceptual, analizando las variables en sus dimensiones y sus respectivos indicadores. Esta metodología puede ser aplicada a estudios similares sobre dirección de arte y sonido en una película sin distinción de género, porque permite identificar, cómo se presentan y cómo se plasman.

4.4. Conclusiones

Después de adquirir los resultados y con base a los objetivos planteados, se han realizado las conclusiones con respecto a “Dirección de arte y sonido en la película *Retablo*, 2017”.

De acuerdo al objetivo general se concluye que dirección de arte es sumamente significativo para poder crear el espacio y brindar una narrativa de acuerdo al guion. Para ello, se demuestran sentimientos mediante los colores, textura y objetos. Por lo tanto, es relevante la comunicación visual. Acerca del sonido, se usa para involucrar sentimientos a la acción dentro de la imagen y la historia que narra dentro de la escena para una mejor información al espectador. Sin duda, es el complemento que realiza la escena audiovisual.

Con el primer objetivo específico, se deduce que la presentación de la escenografía es básica en el escenario porque cuida el espacio de la película permitiendo una mejor visión visual para que el espectador pueda percibir una mejor información. Además, contribuye con la realidad involucrando las locaciones tanto exteriores como interiores para que no pierda la estética. En relación a la voz, es un elemento que aporta e identifica cada escena del film, ayudando a construir la estructura narrativa. La voz dentro del sonido, es el uso del lenguaje maternal para los diálogos y el tono de acuerdo a la situación que atraviesa el personaje.

En el caso del segundo objetivo específico, se determina que la aplicación de la decoración siempre está presente en la locación y set con los colores que deben transmitir cada suceso, generando una mejor visión y brindan equilibrio visual. Significa construir una propuesta de identificación visual. En relación a la música, esta llena espacios dentro del

film con cantos tradicionales y música chicha, transmitiendo sentimientos, creando valor connotativo y narración visual.

En referencia al tercer objetivo específico, se identifica la caracterización en el personaje con el aporte de la vestimenta y el maquillaje. La elección del diseño de la ropa es adecuada para interpretar cada personaje dentro del guion del film, caracterizando el peinado de acuerdo a la interpretación y un maquillaje natural que resalta la belleza andina. En relación al silencio, este es un espacio que omite el sonido, ayudando a caracterizar al personaje transmitiendo sentimientos y emociones dentro del film al espectador. Sin duda, el silencio es parte de la personalidad que cumple la función de comunicar.

Se puede concluir que es primordial la dirección de arte y el sonido en una película porque se complementan para brindar información que se transmite al espectador. Asimismo, contribuye el objetivo audiovisual mediante la narrativa para profundizar y transmitir los hechos con naturalidad.

Referencias

- Arias, G. (2023). *Dentro y fuera de la cuerda: Representación religiosa de la sociedad limeña a través de la dirección de arte en el cine peruano de autor de la última década*. [Tesis de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://acortar.link/H97VTD>
- Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. Pearson.
- Blanco, Y. y Coca, P. (2021). *Creación de proyectos audiovisuales educativos en la formación inicial de maestro/as*. Universidad de Valladolid. Facultad de Educación de Palencia.
- Blotte, A. (2021). *La dirección de arte en el Teatro Peruano en Lima: integración de la propuesta estética visual escénica y la gráfica publicitaria del montaje teatral*. [Tesis de Magister, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://goo.su/KHhRmiq>
- Bozzano H., Frediani J., Cirio G. y Barrionievo C. (Coords.) (2016). *Metodología de la investigación en Geografía*. La Plata : EDULP. (Libros de Cátedra. Sociales). En Memoria Académica <https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.4956/pm.4956.pdf>
- Brum, A. (8 de septiembre de 2020). “*Retablo*”. *Película peruana contra la homofobia*. Cinespacio24. <https://n9.cl/8t605>
- Camacho, B. (2008). *La población y la muestra*. L.Sello <https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/4557>
- Christense, A. (2020). *Función y significado del color en el cine musical*. [Tesis de Bachiller, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. <https://lc.cx/Z5mMZ5>
- Cordova, M. (2021). *Estructura narrativa del sonido de la película Avenida Larco, Lima 2021*. [Tesis de Licenciatura, Universidad César Vallejo]. <https://n9.cl/0ib60>
- Domínguez, R. y López, M. (22 de enero de 2018). *Una propuesta metodológica de análisis documental de contenido para películas de no ficción en filmotecas*. Biblioteca Nacional de España. <https://n9.cl/ltqaj>
- Espinoza, C. (2021). *Evolución de las tendencias del jazz peruano en el tiempo: 1980 – 2010*. [Título de Magister, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://lc.cx/TMVFJ->
- Franceshi, S. (2008). *La dirección de arte en el cortometraje “Dos Hawaianas (nueve tomas para decirte que te quiero)”*. [Tesis de Licenciatura, Universidad

- Nacional Autónoma de México].
<https://acortar.link/ksJETH>
- García, F. (2020). *Asu Mare (la trilogía): Aportes de la dirección de arte a su narrativa fílmica*. [Tesis de Bachiller, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. <https://acortar.link/79ZvtZ>
 - García Montalbán, G. (2014). *Análisis de la comunicación sonora en el cine: diseño de sonido envolvente 5.1*. [Tesis de Magister, Universidad de Sevilla]. <https://lc.cx/DH52rd>
 - García Montalbán, G. (2022). *Análisis sociosemiótico del sonido desde una perspectiva tecnológica multicanal y tridimensional*. [Tesis de Doctorado, Universidad de Sevilla]. <https://lc.cx/gGZwvX>
 - Garrido, M. (2022). *Pantera Negra y Shang Chi la influencia de su pasado cultural en la construcción del personaje desde la Dirección de Arte*. [Tesis de Licenciatura, Universidad de Lima]. <https://lc.cx/wo0q7A>
 - Gualoto, Y. (2019). *Manual audiovisual sobre las técnicas de maquillaje de caracterización dirigido a los estudiantes de octavo semestre de la escuela de comunicación y producción en Artes Audiovisuales de UNIB.E*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Iberoamericana del Ecuador UNIB.E]. <https://lc.cx/ZQ-6kh>
 - Hernández, G. (2017). *Dirección de arte para producciones audiovisuales*. Editor Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.
 - Hernández, R. y Fernández, C. & Bapista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. <https://n9.cl/10j5h>
 - Higueta, A. (2019). *Descubriendo territorios: locaciones y paisaje geográfico en el cine colombiano de ficción, 2004 -2008*. [Informe de Investigación, Universidad Andina Simón Bolívar]. <https://acortar.link/jNpSfL>
 - Idrogo, A. (2018). *Análisis de los elementos de la dirección de arte en la película La Teta Asustada dirigida por Claudia Llosa*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. <https://goo.su/E87kyx>
 - López, P. (2004). POBLACIÓN MUESTRA Y MUESTREO. *Punto Cero*, 09(08), 69-74. <https://n9.cl/42u0n>

- Marengo, A. (2003). *Metodología de investigación en la maestría de administración de las telecomunicaciones en el ITESM, campus de Monterrey: prácticas actuales, tendencias metodológicas, líneas y procesos de investigación*. [Tesis de Licenciatura, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey]. <https://lc.cx/Ygu7Xs>
- Martín, O. (2015). *Análisis de los recursos sonoros en películas de Hitchcock: Psicosis (1960) y Frenesí (1972)*. [Tesis de Magister, Universidad Politécnica de Valencia]. <https://acortar.link/KDUspk>
- Martínez, E. (2013). *Tipo, alcance y diseño de la investigación*. MTE
- Martínez, M. (2006). LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA (SÍNTESIS CONCEPTUAL). *IIPSI*, 9(1), 123-146
<https://n9.cl/a2lsn>
- Matos, P. y Yuraima, E. (2008). La observación, discusión y demostración: técnicas de investigación en el aula. *Laurus*, 14(27), 33-52.
<https://www.redalyc.org/pdf/761/76111892003.pdf>
- Ministerio de Cultura. (11 de septiembre de 2019). “*Retablo*” la película peruana ganadora de más de 30 reconocimientos internacionales es la precandidata peruana a los Premios Oscar y Goya 2020. <https://n9.cl/bfgww1>
- Navarro, R. (2 de junio de 2020). *El valor del sonido en el cine*. Culturapedia. <https://n9.cl/ra7129>
- Olmedo, I. (2019). La Dirección de Arte en el cine, desafíos disciplinares y pedagógicos. *Cuadernos Del Centro De Estudios De Diseño Y Comunicación*, (67), 39-61. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi67.1127>
- Parán, E. (2018). Análisis de la estética visual del cine peruano en películas taquilleras del género drama entre os años 2010 al 2014. [Tesis de Licenciatura, Universidad Señor de Sipán]. <https://lc.cx/loI4AQ>
- Palazón, E. (2015). Félix Murcia y la dirección artística. Relaciones entre el cine y las artes plásticas. [Tesis de Doctorado, Universidad Politécnica de Valencia]. <https://acortar.link/bGLN5F>
- Peiró, A. (2018). *El proceso de concepción, diseño y resolución de decorados: la interacción entre el Director de Arte y el supervisor de efectos visuales en el cine contemporáneo español*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Politécnica de Valencia]. <https://lc.cx/JPhZuX>
- Pérez Rufí, J. P. (2016). Metodología de análisis del personaje cinematográfico: Una propuesta desde la narrativa fílmica. *Razón y Palabra*, 20(95), 534-552. <https://n9.cl/qgb48>

- Picado, L. (13 de enero de 2017). *¿Qué es una muestra y cómo se selecciona?* Sistema bibliotecario. <https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=2888>
- Pimentel, S. (1 de agosto de 2020). “*Retablo*” ya está en Netflix: revisa nuestra crítica que le dio 4 estrellas a la película de Álvaro Delgado Aparicio. El Comercio. <https://n9.cl/wmjz6>
- Reyes, L. y Lopez, V. (2020). *Análisis de la manifestación de la sonorización en la línea argumental de la película El Rey León (1994)*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Privada del Norte]. <https://lc.cx/sOgujQ>
- Rodríguez, J. (2014). *Construcción del espacio narrativo en el cine de John McTiernan: hacia el sello de autor*. *Revista De Comunicación De La SEECI*, (35) 34-45. <https://doi.org/10.15198/seeci.2014.35.34-45>.
- Saldarriaga, A. (2011). *Entre lo imaginado, lo real y lo virtual*. *Revista La Tadeo*
- Sarovio, J. (2019). *Análisis del poder narrativo del sonido como elemento expresivo en la historia de la película “El verano de Kikujiro” de Takeshi Kitano*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Privada del Norte]. <https://goo.su/Tjz0U4>
- Terán, J. (9 de noviembre de 2022). “*Retablo*” (2017): amor y diversidad y miradas coloniales. *Cine Ventana Indiscreta*. <https://n9.cl/54vl2u>
- Vargas, R. (2022). *Las nuevas tendencias estilísticas de la música compuesta para el cine social peruano tras la concepción de un lenguaje musical propio que Gustavo Santaolalla aportó al cine social latinoamericano*. [Tesis de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://goo.su/xYKy>
- Valenzuela, I. (2012). *El poder narrativo del sonido: el sonido como herramienta narrativa en la película El Laberinto del Fauno*. [Tesis de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://goo.su/enFZ>
- Vizcaíno, M., & Garrido, C. (2015). *Santiago, locación común: La ciudad en el cine chileno posdictadura*. *ARQ (Santiago)*, (91), 94-101. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962015000300014>
- Zavala, L y Aristizábal, J. (2020). *Los estudios sobre cine en Latinoamérica (2000 – 2017)*. Editorial Uniagustiniana