

MONTAJE DE UNA NOVELA NEGRA

MAESTRÍA EN ARTE, EDUCACIÓN Y CULTURA
ARTE, ÉTICA Y POLÍTICA
ENRIQUE ZALAMEA
OCTUBRE, 2024

A continuación, se presenta el paso a paso de la creación del montaje para la entrega del segundo módulo de la asignatura Arte, ética y política de la Maestría en Arte, Educación y Cultura de la Universidad Pedagógica Nacional. Se ha decidido aprovechar las libertades que permitió el profesor Juan Felipe Urueña para desarrollar parte del planteamiento del anteproyecto de tesis de la maestría, en particular una exploración visual de lo que representa la novela negra tradicional y su contraste con la futura propuesta de resignificación. Se trata de dos collages: el primero (Figura 1), la novela negra canónica, que explora los elementos típicos del género; y el segundo (Figura 2), la novela noir andina, una propuesta visual de subversión de la norma. Se decidió realizar el ejercicio con apoyo de Midjourney, una inteligencia artificial que produce imágenes, porque crearlas implicaba un grado de complejidad textual que, pensé, podría ser interesante para el proyecto y mi labor artística (la escritura y el dibujo). Llegar al proceso de montaje fue un gran reto porque significó idear los prompts, conversar con una inteligencia artificial, y descartar y repetir opciones hasta conseguir las imágenes seleccionadas.

Figura 1. Collage novela negra tradicional. Fuente: elaboración propia.

Proceso de la Figura 1

Se desarrolla una escena de ficción negra con fuertes elementos visuales que resumen el estilo crudo y dramático del género. El collage está diseñado con imágenes recortadas, creando un efecto dinámico y en capas, realzando la estética noir de intriga, crimen y suspenso.

Trasfondo: el escenario es una calle urbana oscura y empapada de lluvia por la noche, con altos edificios en sombras que se elevan siniestramente sobre la escena. El cielo está nublado y la atmósfera general se siente tensa y misteriosa.

Personajes: un detective vestido con una gabardina clásica de estilo negro y un sombrero de fieltro, de pie con una expresión severa. Su atuendo oscuro se mezcla con el cambiante ambiente urbano, reforzando su personalidad endurecida. Una mujer misteriosa con un llamativo vestido rojo y guantes negros, de pie con confianza. Su apariencia glamorosa contrasta marcadamente con el entorno áspero, emitiendo una vibra de mujer fatal. Una figura alejándose, también con gabardina, de espaldas, envuelta en sombras, añadiendo un aire de suspenso e intriga.

Objetos: un revólver en primer plano, que simboliza el peligro y la violencia. Un coche negro clásico con los faros brillando, aparcado siniestramente bajo la lluvia, que recuerda a fugas o escenas de crímenes. Una cinta que dice "No cruzar la escena del crimen", que enfatiza que

se ha cometido un crimen. Un teléfono de disco en el lateral, otro elemento clásico del noir, que a menudo se utiliza para dar malas noticias o conversaciones secretas. Un cartel de "Se busca" flotando en el aire, lo que aumenta la tensión y el misterio del tema del crimen.

Dark city streets at night, neon lights reflecting in puddles, shadowy alleyways, a rainy atmosphere.

Man wearing a fedora, standing under a streetlight, casting a long shadow, mysterious expression.

Detective in a trench coat, smoking a cigarette, walking through a foggy street under a flickering streetlight.

Femme fatale, glamorous woman in a red dress and gloves, holding a cigarette in a sleek holder.

Classic 1940s car parked in a dark alley, headlights reflecting on wet cobblestone.

Old-fashioned revolver lying on a desk, illuminated by a single beam of light.

Vintage newspaper headline about a crime, bold text, scattered on a rain-soaked sidewalk.

Old rotary phone on a desk, ringing ominously in an empty room.

Figura 2. Collage “noir andino”. Fuente: elaboración propia.

Proceso de la Figura 2

Se percibe una escena oscura y sombría que representa los elementos visuales del "noir andino".

Trasfondo: las imponentes montañas andinas están envueltas en niebla, creando una atmósfera de misterio y aislamiento. Los edificios coloniales de la pequeña ciudad rural, con su arquitectura envejecida, refuerzan la sensación de una comunidad atrapada en el tiempo.

Personajes: las figuras del pueblo, con expresiones serias y sombrías, parecen esconder secretos. El adulto mayor y la niña en primer plano sugieren una conexión entre generaciones, mientras que el joven con una expresión introspectiva, el protagonista, busca respuestas detrás de la muerte de su abuelo.

Objetos: la cruz, el letrero de "no pasar", el machete y la carta ensangrentada simbolizan advertencias de peligro inminente, reforzando el tema del crimen oculto.

Todos estos elementos y sus múltiples lecturas semióticas configuran la idea que apenas se va construyendo sobre el elemento visual y la trama de la novela gráfica noir andina que se pretende escribir y dibujar como parte de la tesis en la Maestría.

High angle shot of the main street of a gloomy and sinister colombian rural town with colonial Colombian architecture and Andean mountains under a cloudy, dark, rainy, foggy ominous sky at night

High angle and frontal medium shot of a 21 year old male colombian university student, serious, thoughtful, walking in a gloomy and sinister colombian town with cloudy, dark, rainy, foggy ominous sky at night.

high angle and frontal medium shot of a religious lady from a Colombian town, afraid and suspicious

High angle and frontal close shot of A group of men from a colombian town, murmuring conspiracies

high angle and frontal very close shot of a suspicious and
sinister girl from a Colombian town, afraid and confused

high angle and frontal very close shot of a machete knife
with a rosary from a Colombian town, dirty and muddy,
suspicious --ar 16:9 --c 30 --s 45 --sref

high angle and frontal close shot of a wood frame with a
photograph of an old man from a Colombian town, serious,
sad

high angle and frontal very close shot of an old street sign
that reads "no pasar" from a Colombian town.

Comparativa de los dos collages finales.