

EL CARTEL CINEMATOGRAFICO DE LAS PELÍCULAS DE LA SAGA *STAR WARS* (1977-2019): ESTUDIO DEL DISEÑO GRÁFICO

ANNA MARÍA AMORÓS-PONS⁶⁶

Universidade de Vigo

PAULA CRESPI RUBIO⁶⁷

Graduada por la Universidade de Vigo

1. INTRODUCCIÓN

A finales de la década de los setenta llegaba a las pantallas de cine la primera película de la saga *Star Wars* (La guerra de las galaxias, 1977). Veinte años después es conocida, tras su relanzamiento, como *Star Wars: Episode IV - A New Hope* (Star Wars: Episodio IV-Una nueva esperanza, 1997). Esta primera producción del productor y cineasta George Lucas se convierte en la génesis de una franquicia de largometrajes y de una serie de productos audiovisuales destinados tanto a la industria cultural-creativa como a la del ocio y de servicios (Vogel, 2004).

Basados en una ficcionalidad denominada por Wilson Tucker *space opera*, siendo subgénero de la ciencia-ficción. En la actualidad el universo expandido de *Star Wars* abarca desde producciones audiovisuales (películas para cine, telefilmes, series de televisión, series animadas, videojuegos, etc.), hasta creaciones literarias (novelas, cómic, cuentos, etc.), actividades y productos para el entretenimiento (parques temáticos, exposiciones, música, juguetería con juegos de rol, miniaturas de

⁶⁶ Profesora Titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad e IP del Grupo CS2 (UVIGO), vinculado a la Cátedra UNESCO "Educación Transformadora: Ciencia, Comunicación y Sociedad".

⁶⁷ Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Vigo (julio, 2022).

construcción, etc.), así como gestión de servicios (viajes turísticos a Asia, etc.). Los productos de esta franquicia son promocionados con una planificación de campaña integral (*mass media* tradicionales, online, social media, portales web, *sites* oficiales de las productoras, *blogs*, *streaming*, transmedia, etc.), con diversas estrategias de marketing (cartel de cine, spots, tráiler, *teasers*, *merchandising*, Responsabilidad Social Corporativa, etc.) y de publicidad insertada en la imagen cinematográfica de sus producciones (modalidades como *product-placement*, *brand-placement*, *city-placement*, patrocinio, *bartering*, etc.).

Las campañas publicitarias en la promoción de las diversas producciones audiovisuales, así como en productos derivados de la franquicia, recurren a diferentes soportes y formatos. Uno de los más clásicos y tradicionales en referencia a las películas es el cartel cinematográfico (Pérez, 2010: 71-78). Se trata de un modelo publicitario de larga trayectoria y de gran valor simbólico en la promoción de un filme. Su origen data del mismo nacimiento de la imagen cinematográfica.

El cartel de cine se basa en un anuncio publicitario compuesto por lenguaje visual de imágenes (ilustración, fotografía, dibujo, etc.) y de texto escrito (grafismos, tipografías, etc.) o por ambos. Su diseño está motivado para promocionar un filme, informar del estreno de una película con el fin de seducir al público incitándole a su visionado y consumo (Fernández, 2014: 12). Un cartel cinematográfico posee un carácter de seducción connatural con relación al espectador. En su diseño confluyen una serie de elementos visuales, de estilos artísticos y de estéticas (Enel, 1974), cuya sinergia en la composición crea una fuerza verdaderamente singular, estableciendo una conexión entre la imagen y el espectador. Ese conjunto de elementos visuales (color, tipografía, formas, composición, etc.) actúan como función narrativa en la imagen (Jakobson, 1981).

Con el paso de los años, ha ido cambiando el diseño de los carteles de cine en función de las modas y de los gustos del público, pero también de los avances tecnológicos. En sus inicios, se ilustraba con una imagen de alguna escena significativa de la película o bien con la figura de algún actor o actriz (*star system*) o personajes del filme (Tranche, 1994: 135-143). En los carteles de la saga abundan diversos personajes, texturas, naves... que interactúan entre sí. De esta manera el espectador obtiene

información precisa acerca de cada una de las películas. Este tipo de composición es la base esencial del diseño gráfico, fundamentada en la combinación de diversos elementos con la finalidad de conseguir una correlación para transmitir un mensaje, el cual puede comunicarse mediante elementos de naturaleza diversa (palabras, fotografías, ilustraciones, grafismos) utilizados en el diseño (Swann, 1990: 7-11).

La teoría de la imagen abarca lo que representa el estudio y análisis de los elementos básicos sobre los que se sustenta la imagen. Una vez se definen estos, se explican las características visuales propias de las operaciones secundarias (que matizan esos procesos básicos) y, por último, se introducen las características propias de cada medio concreto (Villaña, 2001: 19-26). Los elementos más simples (punto, línea, plano, volumen, formas, etc.) son la base de toda composición gráfica, cuya combinación en el diseño hace que se creen efectos visuales llamativos para el espectador. Estos efectos suelen ser meras manipulaciones visuales que sugestionan la mente humana. La escuela de la Gestalt contribuyó al estudio de la percepción (Koffka, 1953), definiendo una serie de principios de organización (Cerem Comunicación, 2020), basados en un conjunto de leyes (figura-fondo, pregnancia, la del cierre, continuidad, semejanza, proximidad, simetría y dirección común).

La fusión de los elementos de la imagen y las teorías de la Gestalt junto con las corrientes estéticas de cada momento logran mensajes atractivos en los carteles. Esta creatividad se ve más respaldada gracias a las nuevas tecnologías, que permiten llegar al espectador/consumidor a través de nuevas formas de promoción. Los *mass media* tradicionales, pero también los nuevos medios (*social media*) conviven en el mismo escenario, permitiendo una relación más directa y participativa con el público; es por ello por lo que la creatividad publicitaria es una actividad en continua transformación (Pinar, 2010: 9-10). Con el uso de la creatividad se establece la manera en la que se envía un mensaje, pero para ello también es importante tener claro cuál va a ser el contenido de este. Como manifiesta Godas (2007:110-114) el mensaje publicitario tiene como objetivo principal “determinar la información que se trasmite sobre un producto”. Es decir, que el potencial espectador y/o consumidor

entienda el mensaje del cartel y la información que se transmite en él que, en este caso, se trata del estreno de un filme.

2. LA SAGA *STAR WARS*

Un 25 de mayo de 1977 se estrenaba la saga *Star Wars*. En la actualidad, la franquicia ha producido, solo con las películas para cine, más de 5 mil millones de dólares (Soto, 2017). Lucas comenzó a escribir el guion de la obra a principios de 1973. Inicialmente era una adaptación de la serie televisiva *Flash Gordon* (1940), pero terminó convirtiéndose en algo completamente distinto a la trama de esta serie. Entonces decidió crear su propia saga de *space opera* (Sánchez, 2017), proyecto que fue rechazado por varias productoras (Disney, United Artists y Universal Pictures), hasta que Century Fox accedió a financiar y producir la primera película, “La guerra de las galaxias” (1977).

Star Wars se convirtió en uno de los primeros *blockbusters* de la historia del cine. Con la película convertida en fenómeno mundial, con la venta de juguetes, videojuegos, novelas, etc., la productora de Lucas alcanzó en poco tiempo cifras millonarias. A raíz del éxito conseguido, en 1980 y 1983 se estrenaron los siguientes Episodios de la trilogía original, a la que siguió unos años después la trilogía de precuelas, siendo la última la producida por The Walt Disney Company, al comprar los derechos de la franquicia en 2012 por 4.000 millones de dólares (Soto, 2017). El éxito de la primera película de *Star Wars* hizo que se realizaran retransmisiones exclusivas para televisión (*spin-offs*, telefilmes y series). Las series fueron el sector más exitoso y el más utilizado por la franquicia, aunque actualmente son los videojuegos la fuente de mayor ingreso (Statista, 2019).

3. METODOLOGÍA

La producción audiovisual de la saga *Star Wars* está muy diversificada, desde películas para cine hasta telefilmes, series para televisión y videojuegos. Por razón espaciotemporal, el objeto de estudio se centra exclusivamente en los carteles oficiales de las películas de la saga realizadas exclusivamente para cine. Por lo tanto, el periodo abarca desde 1977,

cuando se realiza la primera película, hasta 2019, en que tiene lugar la última producción para las pantallas cinematográficas. Teniendo en cuenta esto, el marco de análisis queda delimitado a nueve películas y, por lo tanto, a nueve carteles de cine (correspondientes al cartel oficial de cada película).

Para el análisis del diseño gráfico se realiza un estudio de tipo descriptivo, analítico, cualitativo, aplicando los elementos de la imagen y las teorías de la Gestalt que vienen a configurar la base de su creatividad desde el punto de vista publicitario (Contreras y San-Nicolás, 2001). Además, se lleva a cabo un estudio de la representación semiótica que permite analizar el sentido y significado denotado-connotado (Barthes, 1986) que transmiten el cartel de cine en su mensaje publicitario.

El marco de estudio queda delimitado a los nueve carteles de cine oficiales para la promoción de cada uno de los estrenos de las películas (**Figura 1**): Star Wars: “Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza” (George Lucas, 1977), “Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca” (Irvin Kershner, 1980), “Star Wars: Episodio VI – El retorno del Jedi” (Richard Marquand, 1983), “Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma” (George Lucas, 1999), “Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones” (George Lucas, 2002), “Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith” (George Lucas, 2005), “Star Wars: Episodio VII – El despertar de la Fuerza” (Jeffrey Jacob Abrams, 2015), “Star Wars: Episodio VIII – Los últimos Jedi” (Rian Johnson, 2017) y “Star Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker” (Jeffrey Jacob Abrams, 2019).

4. RESULTADOS

En el diseño gráfico del cartel cinematográfico confluyen es su composición una serie de elementos básicos de la imagen con principios esenciales que estructuran el proceso de percepción visual, contemplados en las leyes de la Teoría de la Gestalt. La sinergia que se establece entre ellos en el diseño hace del cartel de cine materia para un lenguaje rico de funciones, en el sentido postulado por Jakobson (1981: 347-395). Destaca la función fáctica, de contacto, reclamar atención antes que comunicación. A la que le sigue la función conativa, el cartel transmite un

mensaje persuasivo (*claim, tagline*), invitando a asistir a la *première*. Por lo que se detecta una función referencial, comunicando el hecho de una realidad y avisando del próximo estreno de una película. Pero, sobre todo, es la combinación de elementos visuales en su diseño lo que refuerza la función emotiva, despertando emociones en el espectador, y la función poética, “sobre lo artístico y lo estético en el cartel” y que se valora según la propia percepción del individuo.

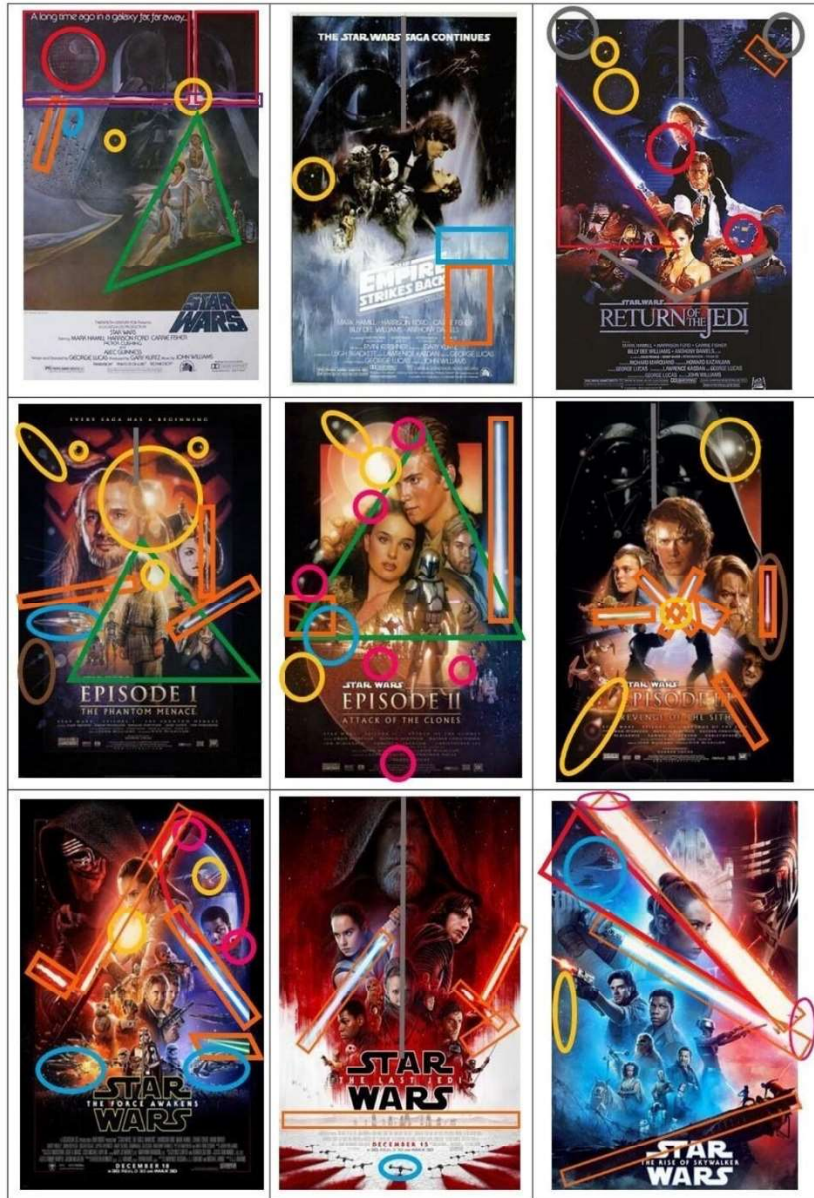
4.1 “STAR WARS: EPISODIO IV - UNA NUEVA ESPERANZA” (GEORGE LUCAS, 1977)

En el cartel de estreno del Episodio IV, la imagen se compone con los siguientes elementos denotativos: los personajes de la ficción (Leia Organa, Luke Skywalker, R2-D2, C-3PO y Darth Vader). Este último ocupa un gran espacio, demostrando la influencia del villano en la película. Con respecto a las naves, son visibles las de combate de los escuadrones rebeldes, que se dirigen a emprender un ataque hacia la Estrella de la Muerte EM-1. En la parte inferior, en el faldón del cartel [véase en el boceto el recuadro en blanco], se inserta la información técnico-artística de la película (principales actores, producción, dirección, guion, junto al compositor de la banda sonora y las empresas productoras).

Una composición donde destaca connotativamente el fondo oscuro del espacio, reflejando un contraste de colores entre lo más claro, donde aparecen con vestimenta blanca Luke y Leia, siendo el lado luminoso de la Fuerza y, el color negro del personaje antagonista, el villano, como símbolo del lado oscuro de la Fuerza, que aparece de fondo difuminado con el cielo.

Entre los elementos de la imagen, destaca el empleo del punto como representación de las estrellas [representado en el boceto en forma de círculo de color amarillo] en el fondo de la composición, además del punto creado a causa de la luz del sable láser de Luke [color amarillo]. La composición piramidal que tienen Luke y Leia aporta estabilidad y equilibrio [triángulo de color verde]. Sobresale la geometría [color rojo]

FIGURA 1. Carteles cinematográficos de las películas para cine de la saga Star Wars (1977-2019)

Elaboración propia

por la apariencia circular de la nave (Estrella de la Muerte), así como las formas rectangulares creadas por las líneas de luz causadas por el sable láser de Luke [color rojo]. Destaca el movimiento artístico del

rayonismo [color naranja] a causa de las líneas en forma de expulsión de gases de los motores de las naves de combate.

Aplicando las teorías de la Gestalt, se encuentra el principio de dirección común por parte de las naves de combate [color azul], ya que todas parten desde un mismo punto y se dirigen todas agrupadas hacia el mismo destino. El principio de continuidad se observa en la línea horizontal que atraviesa de lado a lado el cartel, creada por la luz que emana el sable láser de Luke, y que, a pesar de estar “interrumpida” por una línea perpendicular vertical, se sigue inevitablemente la línea recta horizontal [color púrpura]. Las líneas que delimitan la altura de las dunas del desierto de Tatooine son las mismas que terminan por formar la silueta de Darth Vader.

En cuanto a la tipografía se trata de una helvética en negrita con unión entre las “s” y las “t”. La letra empleada en los textos se utilizó en las tres primeras películas y es la ITC Serif Gothic. El color que se aplica es el mismo que se emplea en el relleno del título del filme, porque entre la gama de colores empleados, los más utilizados son el negro y el azul oscuro del cielo, del personaje Darth Vader y del nombre de la saga que aparece en la parte inferior derecha. Otros colores que, de manera más secundaria forman parte importante de la composición, son el blanco de la vestimenta de los protagonistas y el rectángulo de la parte inferior del cartel (faldón) donde aparecen escritos los créditos principales del filme [azul oscuro] y el color marrón muy claro de la arena y de la piel de los Skywalker.

4.2 “STAR WARS: EPISODIO V - EL IMPERIO CONTRAATAACA” (IRVIN KERSHNER, 1980)

Los elementos denotativos que aparecen en este Episodio son los personajes principales (Leia, Han Solo, los droides R2-D2 y C-3PO, Luke montado en un tauntaun y Darth Vader), junto a las naves de combate en la esquina superior derecha. Por su parte, los elementos connotativos se resaltan en la composición con el color blanco que abarca a los personajes (Leia, Han Solo y los droides) representando el lado luminoso, frente al fondo oscuro (Darth Vader). El color blanco representa el lugar en el que las Alianzas Rebeldes se escondieron (Hoth, el planeta helado).

Los elementos de la imagen reflejan el movimiento artístico del rayonismo [véase en el boceto el recuadro color naranja] en la parte blanca del cartel, donde las montañas de nieve con varios picos muy unidos crean líneas paralelas con orientación hacia arriba y el punto a modo de representación de las estrellas [color amarillo]. Haciendo uso de teorías de la Gestalt se opta por el principio de dirección común [color azul], pues los picos de las montañas dirigen la mirada hacia arriba, donde se encuentran los personajes.

El uso de una tipografía más angulada, con diferentes tamaños, destacando la palabra “imperio”. Es un título mucho más decorado, donde el nombre de la saga aparece con la misma tipografía, pero únicamente el contorno, que encierra el título del episodio. Los colores principales en esta composición son el blanco y el negro, dando lugar a que la composición se encuentre dividida en dos partes. En este caso, el color de la tipografía es fundamentalmente blanco, lo que hace que el título de la película no se perciba tan claramente.

4.3 “STAR WARS: EPISODIO VI - EL RETORNO DEL JEDI” (RICHARD MARQUAND, 1983)

Una composición con ciertas similitudes a la anterior, con la ubicación de los personajes principales (la figura de Vader difuminado con el fondo y detrás una reformada Estrella de la Muerte, de la cual despegan naves de combate, junto a Luke Skywalker, con su sable de luz y a Han Solo; mientras Leia aparece con su traje de esclava y a su izquierda se encuentran varios villanos, como Jabba el Hutt, y derecha a un ewok y a Lando Calrissian). Connotativamente los personajes (Luke, Leia, Han, Lando y el ewok) aparecen más iluminados, incluso algunos envueltos por un halo blanco (Luke), mientras otros visten con prendas del mismo color (Han y Lando). Por su parte, en el lado oscuro aparecen los otros personajes de la historia (los villanos y Darth Vader, una sombra imponente centralizando la imagen en forma piramidal).

Los elementos de la imagen presentes son el punto [color amarillo] en la figura de las estrellas, en los disparos de las naves y del arma (de Han Solo), aunque los disparos se ven representados como líneas [color naranja]. Principalmente, un conjunto de elementos con formas

geométricas [color rojo] representan el ventanal de la Estrella de la Muerte y el sable del protagonista.

Se aplica sobre todo el principio de simetría de la Gestalt [círculos color gris], con una Estrella de la Muerte, de la cual salen por ambos laterales superiores las mismas naves, creando un efecto espejo. La ley de simetría [línea de color gris] marcada por la figura de la máscara del personaje (Darth Vader). Por último, la disposición en forma de flecha de los personajes en la parte inferior da ese mismo efecto simétrico (color gris).

La tipografía en este caso es una Times y una ornamentación del título, encuadrada por un filete horizontal superior e inferior, sobresaliendo del enmarque la letra “j”. Los colores más destacados en la composición son el azul oscuro y el negro. El azul proporciona luminosidad al centro del cartel y el negro crea sombras en los lugares más alejados de este punto de luz.

4.4 “STAR WARS: EPISODIO I - LA AMENAZA FANTASMA” (GEORGE LUCAS, 1999)

En cuanto a los elementos denotativos en esta nueva trilogía, destaca los carteles enmarcados en negro envolviendo a los personajes principales (el joven Anakin Skywalker, Qui-Gon Jinn, Padmé Amidala, Obi-Wan Kenobi empuñando su sable láser, Jar Jar Binks, los droides R2-D2 y C-3PO y Darth Maul). Connotativamente se utiliza un color claro para sus prendas (Obi-Wan y Anakin Skywalker), mientras que se utiliza la técnica del difuminado en el personaje del lado oscuro (Darth Maul). Los puntos de luz principales representan dos soles en el desierto de Tatooine.

La utilización de la figura del punto, para destacar la luz que crea los efectos de reflejo de una fuente luminosa potente [remarcado en el boceto con círculos de color amarillo]. Destaca la composición piramidal [color verde] para ubicar los personajes (Anakin, Obi Wan, Jar Jar Binks y los droides R2-D2 y C-3PO), el uso de líneas de dirección [color naranja] para los destellos de luz y el sable láser (empuñado por Obi Wan). Esta presente la ley de figura-fondo de la Gestalt en las líneas provocadas por la luminosidad que contrastan con el encuadre negro [color

marrón], el principio de simetría [color gris] configurado por la mirada frontal del personaje del lado oscuro (Darth Maul) y la ley de la dirección común en la nave [color azul].

En esta trilogía se utiliza en el título la tipografía Albertus, a la cual se le añade un acabado metálico. Con el uso de esta tipografía, el interletrado es notoriamente mayor que en las tipografías utilizadas en los carteles de la saga anterior. Los colores empleados en la composición son principalmente el negro, azul y rojo (resaltando el rostro endiablado de Darth Maul).

4.5 “STAR WARS: EPISODIO II - EL ATAQUE DE LOS CLONES” (GEORGE LUCAS, 2002)

La composición piramidal [color verde] enmarca de forma centralizada a los principales protagonistas de la historia (la pareja formada por Padmé Amidala y Anakin Skywalker, junto a Obi-Wan, los droides, el Maestro Yoda en una batalla y un soldado con la armadura de un clon perteneciente a Jango Fett). Una imagen iluminada por la potente luz de un sol (planetas Coruscant, Naboo y Geonosis). Destaca la utilización del punto [círculos de color amarillo] para reflejar la luz del sol y de las estrellas. El uso de la línea [color verde] marcando dirección y verticalidad en la figura del sable (de Obi-Wan).

Se aplica la ley de cierre de las teorías de la Gestalt, en las circunferencias de luz [color rosa] sobre las cabezas de los protagonistas (Padmé y Anakin), en la línea semicircular (representando un planeta) y en la fuerte explosión (a los pies de Jango Fett), pero también la ley de dirección común, en las naves de combate [color azul].

Se mantiene la tipografía empleada en el cartel anterior, la Albertus, con el efecto metálico del título y del logotipo. En la composición predomina de fondo el color naranja en alusión al enfrentamiento en una zona desértica. Es la primera vez que no aparece la figura de ningún villano representada en el cartel.

4.6 “STAR WARS: EPISODIO III - LA VENGANZA DE LOS SITH” (GEORGE LUCAS, 2005)

Una composición de elementos denotativos centrada en los personajes principales de la historia (Darth Vader en el fondo, delante la pareja Anakin Skywalker y Padmé Amidala, Yoda, dos interceptores jedi, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, Darth Sidious y, en el centro, un enfrentamiento entre Obi-Wan y Anakin). La característica connotativa más resaltante es la razón por la cual aparece Darth Vader en el fondo: la transformación de Anakin, elegido y nombrado por Darth Sidious como su aprendiz, al que da el nombre de Darth Vader. Esta es la única ocasión donde se observan las etapas de Anakin; en el centro, un jedi con su esposa, en la escena de abajo, tratando de acabar con la vida de su maestro, dando como resultado la última etapa y transformación final de Anakin Skywalker en Darth Vader.

Para la escenificación se recurre al punto [figura circular de color amarillo] como elemento principal de la imagen (alrededor de la cabeza de Vader y en la parte inferior izquierda del cartel, así como en choque de los sables láser). En la composición se emplea la línea para representar los rayos de luz y los sables láser (Obi Wan y Anakin) que forman una cruz en el centro del cartel [color naranja]. Se puede destacar también el uso del geometrismo debido a la aparición de numerosos círculos en la composición [color rojo].

En referencia al recurso de las teorías de la Gestalt, destaca el principio de simetría en la figura de Darth Vader [color gris] y debido a los anchos bordes en negro, la ley figura-fondo, pues varios elementos contrastan con este encuadre tan oscuro [color marrón].

La tipografía Albertus con el acabado metálico se aplica por última vez en estos carteles, a modo de cierre de esta trilogía de precuelas. En la composición se recurre a la paleta de colores naranja, blanco y negro, aunque predomina este último; mientras el naranja de fondo aporta calidez, los puntos de luz son representados con el color blanco.

4.7 “STAR WARS: EPISODIO VII - EL DESPERTAR DE LA FUERZA” (JEFFREY JACOB ABRAMS, 2015)

Una composición creada con la figura de los personajes principales (Rey, Fin, Chewbacca, Han Solo, Leia Organa, Maz Kanata, R2-D2, C-3PO, BB-8, Kylo Ren y, bajo su armadura, la capitana Phasma, acompañada de las tropas de asalto del Imperio Galáctico). Se utiliza la tonalidad del color rojo (para ubicar al villano Kylo Ren) y el azul para el resto de los personajes. En el lado izquierdo, se produce un ataque a unos pilotos de la Resistencia y en el derecho, un ataque de cazas TIE a la vieja nave el Halcón Milenario.

Connotativamente se resalta el efecto de segmentación (por el sable de Rey), mostrándonos de nuevo el lado oscuro y el lado de la luz. Una composición con mucho movimiento por la disposición de sus elementos (naves de la Resistencia tratando de esquivar los ataques de la Primera Orden, o el Halcón Milenario huyendo de las naves de combate).

Vuelve a estar presente como elemento de la imagen el punto para la figura de las estrellas [circulo de color amarillo], la línea (remarcada por la figura de los numerosos sables láser) que segmentan la composición en diversas escenas [color naranja] y el geometrismo de carácter circular [color rojo] que representa a la base (*Starkiller*).

En cuanto a las teorías de la Gestalt, se encuentra el principio de simetría (en los *stormtroopers*), aportando equilibrio al cartel [color gris], la ley de cierre [color rosa] con la figura de la base (*Starkiller*) y el principio de dirección común [color azul] en las naves de combate y en el Halcón Milenario.

En esta trilogía de secuelas, vuelve la tipografía ITC Serif Gothic, propia del cartel original, pero con pequeños cambios, pues la letra es más redondeada. Aunque esta última trilogía se utilizan más colores en la composición, se opta por el azul (hemisferio derecho) y el rojo (hemisferio izquierdo) para diferenciar los dos bandos.

4.8 “STAR WARS: EPISODIO VIII - LOS ÚLTIMOS JEDI” (RIAN JOHNSON, 2017)

En la distribución de elementos se centraliza en la imagen sobre fondo blanco y rojo a los personajes principales (Luke Skywalker, Rey, Kylo Ren, Leia, Finn, Poe Dameron, Chewbacca, Rose Tico, R2-D2, C-3PO, BB-8, BB-9E, el General Hux, los Caballeros de Ren y Phasma), junto a las naves de ataque que son de diversos modelos (cazas TIE y una de las lanzaderas de la Primera Orden). En la base del cartel, en la zona de color blanco, aparecen varios AT-AT y deslizadores esquí, los cuales dejan un rastro rojo que se complementa con los colores utilizados en el diseño. En referencia a los elementos connotativos la diferencia entre el lado oscuro y el de la luz es más difusa. Aunque se mantienen igualmente la diferenciación y el enfrentamiento de los bandos por el color de las luces en los sables (Rey y Kylo). Por último, cabe destacar que, debido al uso del estabilizador empleado en los deslizadores, se produce ese llamativo rastro rojo en la imagen.

El elemento destacado es la línea [color naranja] representada en la forma alargada de los sables láser y en el terreno (donde están los AT-AT) que aporta verticalidad y equilibrio. Por lo tanto, está muy presente el principio de simetría [línea de color gris] de las teorías de la Gestalt, está muy presente el principio de simetría que aporta equilibrio al cartel (distribución de los personajes Luke, princesa Leia y en una de las naves de combate de las tropas de Kylo). También, el principio de dirección común en los deslizadores esquí [color azul], preparados para atacar a los AT-AT y las naves caza de la Primera Orden. Se mantiene la tipografía ITC Serif Gothic redondeada y con Inter letrado mayor que en las trilogías anteriores. Los colores principales de la composición son el blanco y el rojo, para emular los numerosos enfrentamientos, causantes de cientos de muertes, que narra el filme en este Episodio.

4.9 “STAR WARS: EPISODIO IX - EL ASCENSO DE SKYWALKER” (JEFFREY JACOB ABRAMS, 2019)

La composición de la imagen cuenta con varios elementos denotativos: las escenas están separadas por la luz de los sables láser. Los colores azul y rojo representan cada bando. En el lado oscuro (rojo, se sitúa Kylo Ren) y en el lado de la luz (azul, al resto de personajes Rey, Poe Dameron, Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Jannah montada en un orbak, Rose Tico, Zorii Bliss en posición de ataque y los droides R2-D2, C-3PO, BB-8 y D-0). Con respecto a las naves, se pueden ver en la esquina superior izquierda numerosos destructores estelares de la mano de la Primera Orden. En la zona inferior, la escena del combate entre Kylo y Rey en las ruinas de la Estrella de la Muerte. A nivel connotativo, destaca en el centro de la composición (Rey) como salvadora y heroína de la galaxia. A pesar de ser la nieta de Palpatine, es renombrada como Rey Skywalker tras derrotarlo.

Los elementos más utilizados son las líneas diagonales [color naranja] que segmentan la composición (incluida las ruinas de la Estrella de la Muerte). A causa de las segmentaciones (creadas por los sables láser) se configuran figuras triangulares [color rojo]. Se utiliza de nuevo el punto a modo de representación de las estrellas [color amarillo]. En la aplicación de las teorías de la Gestalt, se observa la ley del cierre [color rosa] en las diagonales (de las luces de los sables láser). Con la figura central (Halcón Milenario, en posición de plano cenital), destaca el principio de simetría [color gris] en la composición. La tipografía es de nuevo ITC Serif Gothic, redondeada y con el Inter letrado mayor que en las trilogías anteriores. Los colores principales en el diseño son el rojo y el azul para representar la dicotomía entre el mal (color rojo) y el bien (color azul), escenificados en la figura de los sables láser del Rey (potente luz azul) y de Kylo (sable de luz roja).

5. CONCLUSIONES

Los resultados del estudio sobre diseño gráfico de los carteles cinematográficos oficiales de promoción de las nueve películas de la saga llevan a las siguientes conclusiones.

Gran parte del diseño se basa en las teorías de la imagen y en las de la Gestalt. El elemento de la imagen más recurrente es el punto y la forma más utilizada es el círculo (Episodios V, VI, I, II, III y VII). La composición más empleada es la piramidal, aportando equilibrio y orden a la composición (Episodios IV, I y II).

Las leyes de la Gestalt más empleadas son el principio de simetría (Episodios VI, I, III, VII, VIII y IX) y la de dirección común (Episodios IV, V, I, II, VII, VIII y IX). Se utiliza el principio de simetría (Episodio VI), cuidando el equilibrio de la composición, ubicando los elementos (personajes) en el centro del cartel y en dirección de arriba hacia abajo (Darth Vader, Luke Skywalker, Han Solo, Princesa Leia). La tipografía más utilizada es la ITC Serif Gothic (Episodios IV, VII, VIII y IX).

El color más utilizado es el azul (excepto en los Episodios III y VIII). La elección de colores se basa en el contraste para diferenciar el bando de la luz del bando de la oscuridad (Episodio V). El color rojo y el azul (Episodios VII y IX) representa el lado oscuro y el de la luz. En cambio, la diferencia de los bandos se representa a través del color de los sables de Rey y Kylo (Episodio VIII).

En la primera película se ubica en la parte superior izquierda del cartel la frase “*En una galaxia, muy muy lejana...*” para representar el inicio de una historia; el espectador leerá el mensaje automáticamente pues, en la cultura occidental la lectura es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

En la trilogía original, el color predominante es el azul oscuro, pues Lucas buscaba destacar la importancia que tenía en la trama la temática espacial. En el diseño de la trilogía original, la estructura piramidal es un elemento crucial, dispone a los personajes de mayor a menor relevancia en los Episodios.

La estética de los primeros carteles tiene apariencia de pintura. En la trilogía original se utilizaba la ilustración (Episodios IV, V y VI). Una

estética de moda en los años 80 (Episodios I, II, y III). La trilogía de precuelas, de estilo más minimalista, enmarca en negro los tres carteles y solo con los personajes que aparecen en las películas (incluso con algunas escenas). La última trilogía es una composición híbrida entre el nuevo estilo moderno y el diseño vintage de las primeras películas, para mantener la estética de la trilogía original. Los carteles de la última trilogía, aun teniendo un diseño moderno, se acerca más a la estética de los 2000 que, a la estética actual, mucho más minimalista.

En la década de los 80 publicitariamente aparece el *teaser*, para crear expectación e interés (Pérez, 2010: 80) y dando a conocer algunos aspectos del filme antes del estreno en salas.

6. NOTAS

Este estudio, enmarcado en la línea Cine y Publicidad (UVIGO), forma parte de una investigación más amplia (TFG) y fue defendido ante un tribunal académico.

7. REFERENCIAS

- Barthes, R. (1986). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Paidós.
- Contreras, F. y San-Nicolás, C. (2001). Diseño gráfico, creatividad y comunicación. Blur Eds.
- Enel, F. (1974). El cartel. Lenguaje, funciones, retórica. Fernando Torres Eds.
- Fernández, R. (2014). El tratamiento documental del cartel cinematográfico. Documentación de las Ciencias de la Información.
- Godas, L. (2007). El mensaje publicitario. *Ámbito farmacéutico*, 26 (9)
- Jakobson, R. (1981). Ensayos de lingüística general. Seix Barral.
- Koffka, K. (1953). Principios Psicológicos de la Forma. Paidós.
- Pérez, J. P. (2010). El cartel de cine hoy. *Pensar la Publicidad*, vol. IV, 2, 71-88
- Pinar, M. L. (2010). Creatividad publicitaria y nuevas formas de comunicación. Universidad Complutense de Madrid.
- Swann, A. (1990). Bases del diseño gráfico. Gustavo Gili.
- Tranche, R. R. (1994). El cartel de cine en el engranaje del Star System. *Archivos de la Filmoteca*, 18, 135-143.

Villafañe, J. (2001). Introducción a la teoría de la imagen. Pirámide.
Vogel, H.L. (2004). La industria de la cultura y el ocio. Un análisis económico.
Fundación Autor.

WEBGRAFÍA

Cerem Comunicación. (2020, 3 marzo). Gestalt: en qué consisten las leyes y ejemplos de cómo se usan. Cerem Comunicación.
<https://www.cerem.es/blog/ver-con-el-cerebro-la-gestalt>

IMDb. (s. f.). Full Cast & Crew:

La guerra de las galaxias (1977) <https://www.imdb.com/title/tt0076759/fullcredits>

El Imperio contraataca (1980)
https://www.imdb.com/title/tt0080684/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm

El retorno del jedi (1983)
https://www.imdb.com/title/tt0086190/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm

Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma (1999)
https://www.imdb.com/title/tt0120915/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm

Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones (2002)
https://www.imdb.com/title/tt0121765/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm

Star Wars: Episodio III - La venganza de los sith (2005)
https://www.imdb.com/title/tt0121766/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm

Star Wars: El despertar de la Fuerza (2015)
https://www.imdb.com/title/tt2488496/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm

Star Wars: Los últimos jedi (2017)
https://www.imdb.com/title/tt2527336/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm

Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019).
https://www.imdb.com/title/tt2527338/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm

Sánchez, H. (2017, 25 mayo). Historia alternativa de la galaxia: así hubiera sido “Star Wars” según los planes originales de George Lucas. Cinemania.
<https://www.20minutos.es/cinemanía/noticias/40-anos-star-wars-hubiera-pasado-84164/>

Soto, M. (2017, 29 mayo). Star Wars, 40 años de éxito galáctico. Valencia Plaza.
<https://valenciaplaza.com/star-wars-exito-galactico>

Statista. (s. f.) Star Wars: copias de videojuegos vendidas por título a nivel mundial 2019. Statista. Star Wars: copias de videojuegos vendidas por título a nivel mundial 2019 | Statista