

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Artes audiovisuales

Orientación Realización

Luciana Porras Pino

75273/3

DNI: 95604963

Telf: 221 6922125

lucianaporras@hotmail.com

Tema a tratar:

Trastorno obsesivo compulsivo

Título:

Un toc por cada palabra

Síntesis:

Un toc por cada palabra es una obra audiovisual que narra la historia de Miguel.

Miguel es un hombre que tiene TOC (trastorno obsesivo compulsivo) y que está atravesando el dolor de una ruptura amorosa.

El corto va mostrando la subjetividad de su día a partir de este dolor y como él lo va viviendo.

Palabras clave

Stop Motion - Pixilation - Live action - TOC

Fecha definitiva

14 de febrero de 2022

Introducción

El proyecto es una adaptación del poema OCD de Neil Hilborn (2013). Dicho poema logró captar mi atención a través de las palabras frenéticas y la capacidad de poder contar su historia transmitiendo los sentimientos por los que estaba atravesando el autor.

La motivación, para llevar a cabo el proyecto, fue poder captar esos sentimientos en un audiovisual.

El objetivo de la propuesta audiovisual es empatizar con Miguel a través de su relato y que el espectador pueda introyectar en su mente y así poder visualizar el duelo de su ruptura amorosa.

Antecedentes

En primera instancia los sentimientos del poema iban a ser representados por un proyecto experimental y abstracto con la técnica de animación stop motion y plastilina como “actores” principales .

La idea original era poder crear una experiencia sensorial a través de imágenes abstractas en movimiento, con colores y cambios de planos repentinos, a tiempo de que el relato se reproducía mediante una voz en off que representaba “la voz interna del personaje” guiando de esta manera al espectador.

Asimismo, la idea de llevar adelante un proyecto animado, estaba influenciada por el contexto de pandemia en el que nos encontrábamos. Consideraba que era un proyecto ideal para poder llevarlo individualmente sin necesidad de un equipo técnico.

Los referentes del proyecto fueron: *Around and about* de Gary Hill (1980) que inspiró el montaje que acompaña el relato y *Dots* de Norman McLaren (1940) que es otro audiovisual que me ayudó como referencia en cuanto las formas abstractas y colores que se llevarían a cabo en el mismo.

En el transcurso del año la mayor dificultad fue encontrar la forma adecuada de expresar los sentimientos en pantalla. Considero que el mayor conflicto que se interponía en los avances en la obra era mi apego al relato original y mi poca flexibilidad de cambiarlo. Ese problema se pudo identificar en la devolución del trabajo en el primer parcial, cuando los profesores me sugirieron sacar la voz en off del proyecto.

El nuevo proyecto

Después de varias pruebas de filmar y editar, nada me convencía. Ante este estancamiento, decidí abordar el problema cambiando la dirección del proyecto, con el mismo objetivo pero diferente corriente audiovisual. El primer paso fue escribir un

proyecto de narrativa clásica, asimismo, desprenderse del relato original y modificar la cronología, poder representarlo tanto visualmente como mediante una voz en off.

Se mantuvo la técnica de stop motion pero ligado al pixelation. Se decidió que las escenas que son flashback fueran filmadas en live action y así, poder dar al espectador esa sensación de “fluidez” de movimiento cuando Miguel estaba en pareja, pero cuando el actor está sin ella, el movimiento es cortado.

También se mantuvo la representación de los sentimientos a través de los colores de la iluminación. En los momentos donde el personaje se siente abrumado, encontramos cambios de colores en el ambiente que acompañan los movimientos de los objetos que angustian al personaje. Dichos movimientos representan cómo Miguel, el personaje, percibe su realidad cuando piensa en su ruptura amorosa. Esta percepción lo angustia debido a que los movimientos de los objetos a su alrededor atentan contra su trastorno obsesivo compulsivo.

Los nuevos referentes que ayudaron a la construcción de la obra fueron: *Luminaris* de Pablo Zaramella (2011) y *Amélia & Duarte* de Alice Guimarães y Mónica Santos (2015).

El segundo paso y considero que fue el más importante, es reconocer que en todo proyecto se necesita un equipo donde cada uno, de acuerdo a cada talento, cumpla roles específicos que ayuden a la construcción del mismo, sin esto hubiese sido muy difícil lograrlo.

El tercer paso fueron las pruebas de iluminación y movimiento, fue una etapa muy decisiva debido a que nos dimos cuenta que una jornada de pixelation es mucho más cansadora que una jornada en un rodaje live action. Por ende decidimos que los rodajes tienen que ser de 4 horas. También tuvimos en cuenta que era de vital importancia que en las escenas que requieran plastilina, tener las piezas armadas con anticipación.

En cuanto a la iluminación como plan original era hacer los cambios de iluminación en el rodaje. En montaje nos dimos cuenta que hubo muchos fallos y decidimos volver filmar algunos planos para poder hacer los cambios lumínicos en la postproducción.

Los retos que se atravesaron en el montaje, además del color, fue la corrección de encuadres que en el momento de filmar fueron errores imperceptibles.

En la etapa del sonido se dió un ritmo más dinámico al montaje. Sin embargo, esta etapa tuvo un buen rango de dificultad al crear todo el sonido de cero, además de tener en cuenta que lo que resalta del corto son los movimientos de los objetos. La mayoría de los sonidos fueron recreados por el director de sonido y yo.

Propuesta realizativa

Las escenas filmadas en stop motion, fueron animadas en 12 fps. La idea es que mantenga una estética de una imagen cortada sin que pierda la calidad de la animación.

A lo largo de la obra, nos encontramos con el personaje intentando controlar todos los pensamientos negativos que se le atraviesan en un día. Detectamos tres momentos de intensidad en los que el personaje tiene que batallar con estos pensamientos, cada batalla comienza cuando ve algún vestigio que le hace alusión a su ex pareja. La primera situación en la que el personaje se ve conflictuado por estos pensamientos es en el momento de desayunar, segundos después del ataque de ansiedad que sufre, entendemos que lo que le perturba es el recuerdo de su ex pareja y la nostalgia de cuando ellos solían desayunar juntos.

En el poema original, se dice: “Cuando me obsesiono con algo, veo gérmenes introduciendo en mi piel”. Es por eso que en la escena su ansiedad y sus pensamientos son representados a través de una masa verde que vendrían a ser como esos “gérmenes” que va arrasando todo lo que podría estar a su alcance o al menos, todo lo que es de su atención en ese momento (A lo largo de la obra, sobre todo en sus sueños, encontramos otras escenas donde el personaje se siente con gérmenes en el cuerpo).

La segunda situación se observa en los horarios de trabajo. El personaje empieza a escuchar la voz de su ex pareja que dice “Voy a llegar tarde al trabajo”. De esta forma el espectador puede deducir que una de las peleas previas de la pareja solía ser por que la chica se sentía perjudicada en la relación. En esta escena la ansiedad ataca a su toc de orden. Vemos como todos los objetos alrededor suyo se empiezan

a desacomodar hasta que Miguel pierde el control. Los pensamientos negativos fueron representados a través del desorden, debido a que el sentimiento del personaje se basa en la frustración de no poder controlar la relación y no lograr que la chica se sienta cómoda con él.

El tercer momento es en la escena final, después de que el personaje sufre los dos ataques de ansiedad. En este momento vemos como el personaje tiene mejor control sobre sus pensamientos y los empieza a dirigir. La representación de dichos pensamientos se basan en flores en la cabeza que terminan siendo absorbidas por esa masa verde. Miguel se concentra en sus sentimientos, en su felicidad cuando estaba con ella y no en recuerdos específicos, de esta forma, alimenta una esperanza de que su amada regrese y eso lo hace sentir mejor.

Otras decisiones narrativas que se llegaron a plantear en la realización de la obra, son los indicios o mensajes semiocultos en el entorno de Miguel que sirven como otra forma de representación de sus sentimientos.

Estos indicios son:

El muñeco de madera que podemos encontrar en los sueños de Miguel, que no tiene ningún tipo de expresión, accesorio ni color por lo que representa su vacío interior y lo incompleto que se siente. También ayuda a la construcción del contraste entre el personaje limpio y liso y la masa pegajosa y porosa que representan los gérmenes.

Otros indicios que demuestran el sentimiento de vacío de Miguel, se observan cuando el personaje despierta y la almohada se separa de sus brazos y cuando al levantarse, todos los objetos que lo siguen, como la pantufla, las pastillas, los vasos y las frutas, dejan a su par como una señal de que “la otra mitad de Miguel” ya no está con él.

Iluminación

En cuanto a la iluminación, se utilizaron dos Fresneles de 650w, en las escenas 3, 5 y 10 (Que se consideran las escenas donde se ve el desequilibrio emocional de Miguel).

Se utilizaron filtros de colores, rojo, verde y amarillo. En algunas escenas donde se requería cambiar el color en postproducción, se utilizó un fresnel cálido y otro con un ctb para poder crear un contraste de temperatura a color y así poder manipularlos en postproducción. En las escenas donde no se requiere cambio de colores, se pensó como una puesta natural y tener luces difuminadas.

Arte

En cuanto al arte, debido al trastorno obsesivo compulsivo que tiene el personaje, se intentó crear decorados amplios, minimalistas y simétricos que puedan demostrar el carácter del personaje y las cosas que le llegan a dar calma. Por ejemplo, vemos que Miguel sigue manteniendo fotos con su ex pareja en su habitación, así como el color azul que resalta tanto en su vestimenta como en la decoración. Si bien las paredes suelen ser lisas sin mucho decorado, cuando vemos algún tipo de cuadro, está asociado con el mar.

Debido a que la iluminación intenta mostrar a Miguel en una situación desesperante, se remarco los colores amarillo y rojo para poder crear ese contraste.

Con el color azul y con los cactus y el recuerdo de sus desayunos que se muestran en los diferentes decorados y escenas, notamos que Miguel es un hombre que tiene gustos muy específicos y puntuales. No hay variaciones en su persona debido a que es alguien muy estructurada.

Cronograma

El cronograma del proyecto fue de 4 meses

	Preproducción	Fechas
Agosto	Guión	Semana del 1 al 15
	Storyboard	semana del 15 al 20
	Guion Tecnico	Semana del 20 al 25
	Armado de Equipo Tecnico	Semana del 15 al 25
Septiembre	Armada de planta de luces	Semana del 1 al 9
	Propuesta estética del departamento de arte	Semana del 5 al 12
	Búsqueda de utileria	semana del 13 al 17
	Pruebas de iluminación y actuación	17 21 24 5 horas cada jornada
	Rodaje	28
Octubre	Rodaje	1 5 8 12 18 5 Horas cada Jornada
	Montaje	Semana del 20
Noviembre	Montaje	Semana del 1 al 3
	Correccion de color	Semana del 5 al 7
	Foley y doblaje	Semana del 10 al 18
	Postproduccion de sonido	Semana del 20 al 30
Diciembre	Correcciones	3

	Últimos detalles	Semana del 5 al 12
--	------------------	--------------------

Reflexión

Después de presentar el primer corte del proyecto y de recibir correcciones, la obra audiovisual se vio expuesta a realizar pequeños cambios y agregar detalles de los sonidos como voces e imágenes nuevas para agregar al montaje. Los cambios fueron:

- Agregar planos del muñeco de madera para mezclarlos con planos de flashbacks
- Agregar voces tanto internas como voces que representan flashbacks.

Si bien los detalles son “mínimos” o no fueron muchas las modificaciones, hicieron un gran cambio en la obra, pues narrativamente se entendió mucho mejor y se le dio mucho más dinamismo al cortometraje.

Con estos pequeños cambios, comprendí que una obra siempre puede mejorar, pero para eso debes estar accesible a recibir y entender los comentarios y sugerencias de las personas con las que se trabaja y/o te guían en el proyecto.

Gracias a todas las personas que me acompañaron a lo largo de la carrera tanto profesores como compañeros, se implantó en mí, una semilla que crecerá a medida que me desarrolle como profesional. Remarco la importancia de tener un equipo que dé todo de sí mismo y poder estar abierto a los constantes cambios que puede “sufrir” una obra para que termine en un resultado positivo. Espero que los espectadores de la obra puedan sentirse parte de la historia, así como el poema logró transmitirlo en mí.

Filmografía

Around and about (1980) de Gary Hill. Disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=kZA8fmYPKTI&t=40s>

Dots (1940) de Norman McLaren. Disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=E3-vsKwQ0Cg>

Luminaris (2011) de Pablo Zaramella. Disponible en:

 LUMINARIS

Amélia & Duarte (2015) de Alice Guimarães y Mónica Santos. Disponible en:

<https://youtu.be/allX2NL6nsE>

OCD (2013) de Neil Hilborn. Disponible en:

 Neil Hilborn - OCD