

Proyecto de Trabajo de Graduación de la
Licenciatura en Artes Audiovisuales con orientación en Realización

Título tentativo:

Rótulo

Tema:

Lucha interna

2021

Luciano Muñoz
DNI 26.601.686
Leg. 70346/1
Tel: 221 5893591
E-mail: luchoelp@hotmail.com
Director: Luciano Muñoz

Resumen:

Linnet, es una joven mujer que intenta seguir adelante con su vida, luego de que un trágico suceso cambie para siempre a su familia y la aleje de su hijo. Intentará recuperar la confianza y la calma tratando de olvidar lo sucedido y así poder acercarse nuevamente a su hijo, pero los sucesos del pasado, miedos y traumas le dificultaran el camino en el presente para poder reinventarse y lograr su cometido.

Palabras claves: trágico, sucesos, miedos, traumas, calma.

Fundamentación:

Hace unos cuantos años, las ficciones producidas por fuera de lo que se conoce como *circuito comercial* estaban sujetas a unas pocas ventanas de reproducción, ya sea mediante acontecimientos tales como festivales o pequeños ciclos de cine independiente en los cuales encajara nuestra obra. En la actualidad esto ha ido cambiando, ya que a los mencionados acontecimientos se ha sumado como una gran herramienta, *la red*.

De esta manera las obras producidas de forma independiente dejaron de pertenecer a un circuito acotado, ya que al contar con distintas plataformas y medios, como por ejemplo un canal de YOUTUBE, hacen que el alcance de la obra pase de un público reducido a ser un contenido prácticamente global.

Además estos medios no están sujetos a un marco regulador de contenidos, estableciendo los propios realizadores los límites, ya sea por ideología, por estilo o por simple experimentación. A su vez la obra se articula con un público participativo dentro de un medio interactivo que borra fronteras tradicionales, pero que a su vez implica responsabilidades éticas y personales.

Ahora bien, más allá del circuito y la exposición, el proyecto fue pensado a partir de la importancia del vínculo que se genera entre el realizador audiovisual y el lenguaje actoral.

Este interés surge a partir de las pocas prácticas activas que se tienen a lo largo de la carrera. La dirección de actores es algo escasa teniendo en cuenta que los tiempos, elecciones, y roles en los proyectos, no siempre son los deseados, sumado esto al poco trabajo previo y de ensayos con los que contamos, teniendo que abordar en la mayoría de las veces la labor dirección/actoral mediante el instinto, en un ida y vuelta con el actor o actriz el mismo día del rodaje inclusive. Es por ello que busqué generar en el ensayo previo trabajos de improvisación respetando siempre la estructura del relato para de esta manera tener una mayor fluidez y poder lograr la verosimilitud que se buscó plantear.

Si bien uno adquiere suficientes herramientas a lo largo de la carrera para poner en juego a la hora de la realización audiovisual, el vínculo con el lenguaje actoral tiene el mismo valor que el tecnicismo aprendido. Por esta razón, como así también por un gusto personal, es que me inclino por este tipo de relato ficcional, para de esta manera, seguir aprendiendo, crecer, y poder aunar vínculos y técnicas adquiridas en mi trabajo de grado.

Búsqueda y expectativa:

En cuanto a la búsqueda argumental y expectativa de la misma, esta se dio a partir del guion, del lenguaje y del tratamiento, ya que como principal eje de desarrollo se construyó a un hipotético marido/padre muerto que como consecuencia de ello, afectara indudablemente en la relación madre e hijo. Hacia el final la resolución del relato disuelve esta idea sugerida hasta el momento ya que la protagonista siempre estuvo internada en una clínica neuro psiquiátrica, por lo tanto el punto de vista pertenece a lo que su mente quería ver. Quien ha muerto trágicamente es el niño, por lo tanto Linet no ha podido soportar su culpabilidad, hecho que la condujo a enloquecer creando en su interior una vida

alejada de los verdaderos hechos. Un referente que me ha disparado esta idea, es el film *Sexto sentido (1999)*, el cual aborda un final inesperado mediante un giro argumental, ya que todo lo que va construyendo el espectador mediante sus propias hipótesis no forman parte de la resolución del film.

Ahora bien, uno de los propósitos principales del relato es el de generar cierta confusión e incertidumbre en el espectador, como una estructura laberíntica ¹, como por ejemplo, en toda la primera parte del film hasta el encuentro entre Linet y Samuel en la sala de espera, en la que descubrimos que las escenas antecesoras forman parte de una analepsis como recurso narrativo. Gloria Pampillo (2005) refiere que “La analepsis es, entonces, una discordancia retrospectiva, es un segundo relato, una secuencia de hechos que sucedieron en un tiempo anterior al punto en el cual se encuentra la historia.” (p. 49). Este devenir pone de manifiesto y explicita los verdaderos sucesos de la historia en las que el mencionado espectador acomoda las piezas para encaminarse hacia un desenlace revelador y logre la salida del *laberinto*.

Casting:

A continuación, es preciso señalar la elección del elenco. En primer lugar, para expresar el universo de traumas y miedos que persiguen al personaje de Linet y le dificultan la relación con su entorno, se primó para la misma a una mujer que no sea actriz con el fin de que no esté atravesada por ciertos estereotipos de actuación, buscando enriquecer su capacidad y expresión tanto gestual como corporal, siempre apelando a la ductilidad propia que se requiere para abordar un personaje que fluctúa entre la frialdad, la resignación, y la locura.

En cuanto a la elección del personaje de Tommy, se buscó un niño recién iniciado en la actuación facilitando un poco más el trabajo, ya que los tiempos con un menor en rodaje son distintos y acotados. Al no poseer diálogos, el trabajo se basó principalmente en las emociones y sentimientos mediante gestos que

¹ Enmarañado, confuso, semejante a un laberinto.

varían entre neutros y tristes, trabajar la introversión desde la extroversión da mayores posibilidades en los requerimientos del personaje a construir.

Por último, para el papel de Samuel la decisión de llevarlo yo mismo adelante refiere en este caso puntual a dos factores que primaron mi propia elección. En primer lugar, el conocimiento no sólo del personaje a abordar sino también del resto del elenco, optimizando así el tiempo de trabajo y los ensayos. Y en segundo lugar, el desafío personal de llevar adelante la interpretación y la realización de la obra a la par. Ahora bien, la principal característica en la construcción Samuel, se ve marcada por la indiferencia y el desamor a Linet, con una postura corporal de cansancio y una mirada por momentos perdida y que refleja cierto desgano.

Con estas características bien delineadas de cada personaje, se trabajó el factor interno y emocional amalgamando las relaciones entre ellos mismos por medio de preguntas que caracterizaron a los mismos en el relato y que pudieron contestar internamente para que se traduzcan en sus gestos, acciones y sus propias emociones, siendo una parte muy fundamental como se mencionó anteriormente, los ensayos previos a las jornadas de rodajes.

Fotografía:

Siguiendo con la fotografía, en algunas escenas puntuales de la casa se trabajó con una clave por momentos baja, como así también los claros oscuros para construir una atmósfera fría y de clima emocional apático, insensible, indiferente y lúgubre, propio del espacio ficcional que envuelve y aplasta a la protagonista referenciando la oscuridad que la atormenta en su cabeza. Mientras que en el exterior se trabajó con una saturación más vívida, con una clave alta para generar una distinción fuera de su encierro emocional. En el caso de los flashbacks se buscó una imagen más *lavada*, poco contrastada, desaturada, que denota y acompaña el paso del tiempo.

Ahora bien, en referencia a las posiciones de cámara y a los encuadres, en diferentes planos se buscó el posicionamiento *aberrante*² de la misma, primando de esta manera el desencuadre, alejándose de toda concepción tradicional donde un objeto significativo se encargaba de ocupar el centro. En palabras del autor Jacques Aumont (1992), “El desencuadre es, pues, un descentramiento [...] introduce una fuerte tensión visual al tender el espectador, más o menos automáticamente, a querer recuperar ese centro vacío” (p.167). Un ejemplo de la utilización del mismo se refleja en la *figura 1*, en la que se observa a la protagonista en la esquina superior derecha del encuadre mirando angustiada fuera de campo en contraste con la esquina inferior izquierda donde se ve un portarretrato con ella sonriendo, mientras que en el centro hay un vacío existencial.

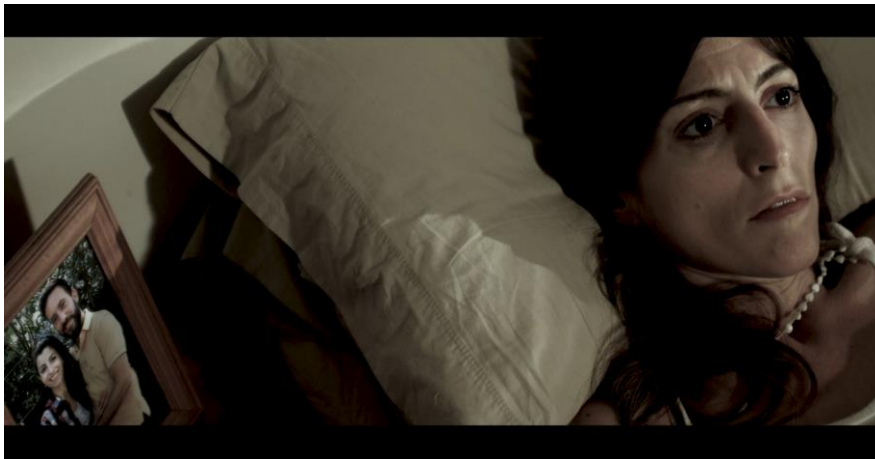

Figura 1. Posición aberrante de cámara que provee un desencuadre tenso.

En concordancia con el trabajo actoral, la construcción tanto interna como externa de los personajes, sus emociones y la relación de estos con el espacio y el encuadre, se destacan ciertas particularidades, ya que para el personaje de Linet en soledad se priorizaron los encuadres más bien cerrados, dando estos una sensación de encierro en ella misma, de no poder salir de una situación interna que la agobia. Es por ello que el nivel gestual/actoral es muy importante, es una herramienta muy fuerte que suple la palabra.

Por otro lado, cuando aparece el pequeño Tommy, se utilizaron encuadres en los que se destaca una mayor profundidad de campo, ya que de esta manera

² Que se aparta claramente de lo que se considera normal, natural, correcto o lícito.

se buscó mostrar la poca relación entre los dos personajes apreciándose la distancia entre ambos, física y emocionalmente, desviando la atención del espectador de un punto a otro. Como por ejemplo se puede observar en la *figura 2*. de un film referente, tanto como en su implementación en las *figuras 3 y 4*.

Figura 2. Foco diferenciado en la escena del film Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007). Tim Burton.

Figura 3. Foco en el pequeño.

Figura 4. Foco en la madre.

Además de ser funcional al relato, técnicamente el movimiento dentro del encuadre empleando el foco diferenciado favoreció y agilizó la realización de las escenas ya que de esta forma no se requirió cambiar ni la puesta de luces ni la puesta de cámara.

También es dable destacar dos momentos del film en que la cámara deja de ser fija y acompaña la acción. El primero de ellos, es cuando la protagonista se encuentra rezando. Esta decisión está sujeta principalmente a mantener el encuadre cerrado y oprimido en la protagonista, siendo funcional el movimiento ya que permite descubrir el santuario de lado a lado conservando el tamaño de plano. Asimismo en la escena de la sala de espera la cámara hace lo propio con un traveling en mano manteniendo un plano medio en el que se ve a Linet siendo traída por un enfermero hasta donde se encuentra Samuel.

En consecuencia con lo antes mencionado, las formas en las que se utilizaron las luces y sombras, como así también lo propio en la construcción de los encuadres, no son solamente de carácter estético, o simples decisiones azarosas, los empleos de estos recursos son meramente funcionales al relato como así también a la generación de un cúmulo de sentidos y sensaciones como por ejemplo, la incertidumbre, la incomodidad, la tensión y la confusión que se ponen en juego no solo en la pantalla, sino también en la cabeza del espectador.

Acompañando estas decisiones, en cuanto al diseño de arte, hay una predominancia al minimalismo ya que solo se buscó darle una fuerte presencia al aspecto religioso mediante imágenes, relicarios, rosarios, estatuillas, etc., en un momento puntual del film, siendo la intención principal a lo largo del relato que la atención recaiga más en los personajes y sus acciones. Otro punto a destacar es el vestuario de la protagonista pasando por tres momentos diferentes. El primero de ellos en *tonos tierra*, este tipo de colores es generalmente suave y por lo tanto genera tranquilidad. El segundo refiere a lo negativo, previo a su ataque de ira. El color negro representa la oscuridad, el misterio, la muerte, el mal, el pecado, la ilegalidad y lo indeseable. Y por último el *tono pastel* describe una sensación de calma y bienestar, aludiendo a la sedación en la que se encuentra en el neuro psiquiátrico.

Por último, el maquillaje tanto de Linet como el de Samuel en el presente, marcan y refuerzan el paso del tiempo en contraposición con los flashbacks.

Sonido y música:

En cuanto a los aspectos referidos a la construcción del universo sonoro, planos y espacialidad, tratamiento de los ambientes, foleys, música, atmósfera y clima emocional se buscó una articulación que dé cuenta de una coherencia orgánica referida a los personajes y su universo teniendo en cuenta que el diálogo es escaso en todo el relato. Esto derivó en un papel más preponderante respecto de la construcción del fuera de campo como así también el tono y el clima que generan la música incidental en las escenas. “La escucha reducida es la escucha que afecta a las cualidades y las formas propias del sonido, independientemente de su causa y de su sentido [...] la situación de escucha acusmática, [...] aquella en la que se oye el sonido sin ver su causa, puede modificar nuestra escucha y atraer nuestra atención hacia caracteres sonoros que la visión simultánea de las causas nos enmascara, al reforzar la percepción de ciertos elementos del sonido y ocultar otros” (Michel Chion, 1993, s. p.).

De esta forma se logra poner al espectador en un lugar de incomoda percepción auditiva en un ambiente de rareza e incertidumbre que deviene en la escucha reducida y acusmática, siendo meramente funcional a la hora de buscar tensión, dentro y fuera del encuadre.

Escaleta Final

Esc. 1 /Int. / clínica / día

Sala de espera.

O.D.: informar.

Esc. 2 /Ext. / casa / noche.

Casa con parque y árboles a sus costados.

O.D.: informar.

Esc. 3 /Int. / habitación de Linet / noche.

Linet, despierta sola en su cama en medio de la noche. Voltea boca abajo el portarretrato de su esposo, se levanta y sale de la habitación.

O.D.: informar/indicio.

Esc. 4 / Int. / baño / noche.

Linet entra al baño, se mira fijamente al espejo, enjuaga su rostro y sale del baño.

O.D.: indicial.

Esc. 5 / Int. / pasillo / noche.

Linet escucha ruidos en otro cuarto y se mete en su habitación.

O.D.: informar/catalítico.

Esc. 6 / Int. / habitación de Linet / día.

Linet se despierta, levanta el portarretrato, agarra una cruz y comienza a rezar. Se levanta y sale de la habitación.

O.D.: informar/catalítico.

Esc. 7 / Ext. / casa / día.

Casa con parque y árboles a sus costados.

O.D.: informar.

Esc. 8 / Int. / sala de estar / día.

Linet escucha ruidos que provienen del exterior y observa por las rendijas de la ventana y continúa su rezo, y luego sale de la sala.

O.D.: informar.

Esc. 9 / Int. / cocina / día.

Linet le hace el desayuno a Tommy.

O.D.: informar.

Esc. 10 / Int. / pasillo / día.

Linet lleva la bandeja con el desayuno y golpea la puerta de la habitación de Tommy.

O.D.: catalítico.

Esc. 11 / Int. / habitación de Tommy / día.

Linet ingresa con la bandeja del desayuno, mientras Tommy observa impávido por la ventana.

O.D.: indicial.

Esc. 12 / Ext. / árbol afueras de la casa / día.

Linet se arrodilla frente a uno de los árboles de la casa y reza.

O.D.: informar.

Esc. 13 / Int. / habitación de Tommy / día.

Tommy observa a su madre en el árbol a través de la ventana.

O.D.: informar/catalítico.

Esc. 14 / Ext. / árbol afueras de la casa / día.

Linet se pone de pie observa a Tommy en la ventana y se dirige hacia la casa.

O.D.: informar.

Esc. 15 / Int. / cocina/comedor / noche.

Linet prepara la cena para dos, lleva los platos a la mesa, se sienta, oye un portazo y se queda en soledad.

O.D.: indicial.

Esc. 16 / Int. / baño / noche.

Linet abre el botiquín, saca un frasco de pastillas, toma una, y sale del baño.

O.D.: catalítico.

Esc. 17 / Int. / pasillo / noche.

Linet se dirige a su habitación.

O.D.: catalítico.

Esc. 18 / Ext. / árbol afueras de la casa / día.

Linet termina su rezo, mira hacia la ventana donde está Tommy y se dirige a la casa.

O.D.: catalítico.

Esc. 19 / Int. / cajonera/habitación / día.

Linet dobla unas prendas de vestir y sale de la habitación.

O.D.: catalítico.

Esc. 20 / Int. / habitación de Tommy / día.

Tommy voltea sobre su hombro, la puerta se abre y entra Linet. Le deja su ropa, se sienta en la cama y comienza a llorar, luego se levanta como si nada, y abre la puerta. (Corte a B).

O.D.: nuclear.

Esc. 21 / Int. / sala de espera de clínica / día.

Samuel, en la sala esperando a Linet.

O.D.: nuclear.

Esc. 22 / Int. / viejo aparador / noche. (flasback)

Linet hace un preparado mediante mezclas.

O.D.: nuclear.

Esc. 23 / Int. / sala de espera de clínica / día.

Samuel dialoga con Linet.

O.D.: nuclear.

Esc. 24 / Int. / habitación Linet y Samuel / noche. (flashback)

Samuel y Linet duermen. Samuel comienza a toser y se despierta. Linet también despierta sin que lo note Samuel.

O.D.: nuclear.

Esc. 25 / Int. / habitación / tarde. (flashback)

Linet descubre un engaño.

O.D.: nuclear.

Esc. 26 / Int. / viejo aparador / noche. (flashback)

Samuel abre el aparador y oye toser a Tommy que se encuentra durmiendo en su habitación.

O.D.: nuclear.

Esc. 27 / Int. / habitación Tommy / noche. (flashback)

Samuel le da de beber su jarabe a Tommy. Lo abriga bien, y le da un beso en la frente. (Corte a B).

O.D.: indicial.

Esc. 28 / Int. / clínica / día.

Samuel le entrega un frasco a Linet y se marcha.

O.D.: informar.

Esc. 29 / Int. / habitación clínica / día.

Linet yace muerta en la cama con el brazo caído a un lado, cerca del frasco.

O.D.: informar.

Esc. 30 / Ext. / árbol / día.

Samuel deja un peluche al pie del árbol en la tumba de Tommy.

O.D.: informar.

Como conclusión respecto del material audiovisual que presento no tiene como fin culminar un ciclo, sino todo lo contrario, lo considero como un punto de partida para seguir creciendo y aprendiendo a través de futuros trabajos, tanto desde la parte artística como así también lo propio desde la investigación.

Referencias

- Aumont, J. (1990). La Imagen. Barcelona, España: Paidós.
- Chion, M. (1993). La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona, España: Paidós.
- Pampillo, G. y otros. (2005). Una araña en el zapato: La narración. Teorías, lecturas, investigación y propuestas de escritura. Buenos Aires: Libros de la araucaria.
- Spyglass Media Group. M. Night Shyamalan. (1999). El sexto sentido. EEUU.
- DreamWorks SKG, Warner Bros., Tim Burton Productions. Tim Burton. (2007). Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street. EEUU.
- <https://dle.rae.es>