

Departamento de
Artes Audiovisuales

FACULTAD
DE ARTES

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Artes

Licenciatura en Artes Audiovisuales - Dirección de Fotografía

Alumno: Pablo Colombo

DNI: 40062110

Legajo: 75016/7

Teléfono: 0221 4559108

Correo electrónico: pablocolombo96@gmail.com

Trabajo de Graduación

Título: Las puertas del fondo.

Resumen: Este trabajo de graduación se plantea como un documental que narra la historia de un grupo de amigos que a inicios de la década del 60 decidieron comenzar su vida adulta independizándose al formar una comunidad en las afueras de la ciudad de la plata. Contando este proyecto desde el presente con las personas que quedaron en esa vecindad, el proceso que atravesaron durante su vida, como resultó el proyecto original y como continua la relación entre ellos en la situación que los atraviesa actualmente en la vejez.

Tema: Vida en comunidad.

Palabras clave: Memoria, espacio, comunidad, familia, pasado, presente.

Introducción

El presente trabajo de graduación fue realizado en el marco de la cursada 2021 del taller de tesis de la carrera de Artes Audiovisuales de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata.

El mismo consta de un cortometraje documental de 10 minutos de duración. Este retrata la historia de tres familias vecinas de la localidad de Gonnet (partido de La Plata) que decidieron en la década del sesenta comenzar su vida adulta alejándose de la ciudad y generar una pequeña comunidad entre amigos. El documental intenta reflejar los resultados de aquel proyecto y cómo continúan sus vidas al día de hoy esas personas sesenta años más tarde, viviendo en el mismo lugar desde el comienzo.

Motivaciones personales

A lo largo de mi transcurso por la carrera he aprendido y entendido cada vez más que nuestras producciones artísticas son resultado de lo que somos como personas y de la relación con el entorno al momento de producirlas. Por eso me parece importante desarrollar este apartado para dar una idea del aspecto personal que me acompañó durante la cursada y que termina siendo parte de lo que se refleja en la obra.

En primera instancia partir del hecho que probablemente más haya afectado a todos estudiantes de estos últimos dos años. La situación generada a partir de la pandemia no es un detalle menor a tener en cuenta a la hora de pensar cómo se desarrollaron estos proyectos. En mi caso con el inicio de la cursada virtual sufrí un quiebre por el que necesité alejarme un tiempo de mi tránsito normal por la carrera. El retorno no fue sencillo y menos con un proyecto de tesis por delante. Sobre todo, a la hora de planificar posibles ideas a realizar, con cuarentenas que iban y venían, sin tener una certeza clara de cómo seguiría toda esta situación. En mi caso eso me llevó a pensar un proyecto personal que pudiera ser realizado sin la necesidad de armar un equipo de

trabajo. Eso quizás me trajo algunos inconvenientes más adelante, pero me parecía la decisión más acertada desde lo práctico en ese momento.

Por otro lado, al iniciar la cursada con los primeros encuentros me di cuenta que las ideas que había estado preparando no iban a ser satisfactorias para desarrollar. Eso ya implicó encarar el año de otra forma, teniendo que utilizar la primera parte del año para encontrar esa idea que pudiera transformar en un audiovisual sustentable. En ese camino inicié con una búsqueda que me interpelaba y que terminó teniendo cierta relación con el trabajo final, a partir de la influencia que había tenido el año anterior consumiendo el contenido de un divulgador de arquitectura, Alejandro Csome conocido como “Bauhasaurus” en redes sociales. Este hecho me abrió una nueva perspectiva sobre cómo mirar los espacios, su importancia en nuestras vidas, la estética que generan en torno a sus dimensiones, disposición, relación con la luz. Es así que mis primeros bocetos intentaban hacer una narración basada fuertemente en la espacialidad y las formas del mismo.

En este momento ingresa otro aspecto importante a la hora de desarrollar esta idea en el proyecto. En la búsqueda de darle peso narrativo a esos espacios que había encontrado, las viviendas principalmente por sus cualidades estéticas y disponibilidad práctica para la filmación, encontré la posibilidad de utilizar a las personas que vivían en ellas como personajes catalizadores.

Y este es un punto sensible dado que una de las personas es mi abuela y las otras son muy cercanas a su vida y a la mía, siendo familiares y amigos. Dado que luego del fallecimiento de mi abuelo intenté dedicarle mi trabajo de graduación en la primera y fallida cursada del 2020, este proyecto tuvo una cercanía importante al retomar temas sensibles para mí.

Desarrollo

Primer Acto

El audiovisual comienza con una secuencia de montaje intercala imágenes de archivo familiar, un recorrido por planos de una de las construcciones originales, y la construcción de una red hecha a mano a mano que establece quiénes son y qué relaciones tienen los personajes entre sí, como la aparición misma de las personas retratadas.

Desde la estética podemos ver como recurso más utilizado los planos en macro. Una técnica que he desarrollado como una marca personal en muchos de mis trabajos. Esto le da una característica visual muy particular, permitiendo a la vez dosificar la información paulatinamente al espectador con planos cerrados y poca profundidad de campo, que comienza a recopilar indicios de que se le presentara en el film.

En ese sentido la elección de las imágenes, los planos arquitectónicos dan pistas sobre el lugar donde transcurre y la importancia que tendrá la cuestión espacial, como también las imágenes de archivo elegidas que apuntan empezar a presentar a los personajes (Coco, Alicia y Pochi) y sus relaciones cercanas, siendo que en varias de ellas aparecen en conjunto. Así también el hecho de que la red se muestre en su proceso de construcción manual busca transmitir la idea de que hay una búsqueda por mi parte como autor en recabar información y meterme dentro de las historias que tienen para contarme estas personas, en un acercamiento personal y casi artesanal.

También el hecho de incluir por escrito los nombres de los personajes junto con sus apariciones en cámara hace que toda la secuencia funcione como los títulos iniciales del documental, quedando claro al finalizar con la pantalla a negro y el nombre mismo. La elección de este título está dada por la centralidad de ese punto en el espacio elegido, dado que representa de forma sintética la conexión que todavía se mantiene entre los personajes. Las puertas del fondo como se muestra más adelante en el video son los pasajes por los que estas personas mayores siguen frecuentándose en sus espacios, manteniendo viva parte de esa idea de comunidad.

Pudiendo observarse a esta altura el contraste entre los archivos donde las personas aparecen acompañadas por sus familias contra sus planos en soledad. Dando un primer indicio de cómo desarrollan sus vidas actualmente sin esa compañía.

A su vez la elección musical apunta a amalgamar todo ese montaje, potenciando emocionalmente para generar una tensión que capte al espectador para el resto del audiovisual. Teniendo en cuenta que la tensión baja en los próximos planos de los espacios vacíos, donde el sonido ambiente y montaje llevan a un flujo temporal más lento.

Segundo Acto

Una vez finalizada la secuencia de títulos inicia un recorrido con planos fijos por los hogares de los tres personajes. En este se establece cómo es tanto la mayor parte del espacio que se empieza a presentar, como también el ambiente en el que se sitúa esta historia, casas de familia clase media alejadas de la ciudad, rodeadas de verde y que transmiten una calma particular. Un anclaje en el tiempo que va contra la vida moderna acelerada. Mi intención fue capturar la esencia de estos paisajes hogareños encuadrando situaciones lumínicas de la mañana que me retrotraen a mis recuerdos personales en la casa de mis abuelos. Con un ritmo pausado desde el montaje, encuadres cuidados para captar situaciones lumínicas acogedoras y que permitan un movimiento interno en ciertos planos que fortalezcan esa construcción.

Por otro lado, puede apreciarse el desgaste y la acción del paso del tiempo en los espacios. El efecto de la entropía tanto en el espacio como en las personas. La soledad que transmiten se conecta con los testimonios de tres personas mayores que ya no tienen a sus familias para vivir en esos hogares y desde el principio del proyecto comunitario buscaron acompañarse. Y en este sentido mi gran referente para dicha construcción espacial y climática fue el film "Homo Sapiens". Dado el cuidado en los encuadres y la cadencia temporal que presenta para mostrar los espacios en deterioro, que desprenden un clima particular (no el mismo que en mi caso).

A medida que se desarrolla esta primera construcción espacial entra en juego la voz de los personajes por primera vez. Estas comienzan haciendo una descripción sobre cómo fue la gesta de su proyecto y las dificultades que tuvieron en el principio. Que en paralelo con las imágenes de soledad y desgaste favorecen a construir una duda sobre si el proyecto comunitario finalmente fue exitoso.

Luego se genera un pequeño quiebre con la aparición de los interiores de las casas y un pasaje sonoro diferente al ambiente exterior. Así se construye una transición hacia la intimidad de los personajes que finalmente aparecerán luego de esta secuencia, para empezar a tomar más protagonismo y profundizar en cómo se desarrollaron sus vidas. En este caso sus voces aparecen ya en conjunto, producto de una entrevista común, intentando reforzar la vivencia compartida.

Sin embargo, en este punto se da un quiebre en su relato donde se entiende que la primera intención comunitaria con la que soñaban no resultó de la manera esperada.

Y aquí es donde como autor intento encaminar el relato para que a pesar de eso pueda transmitirse la idea de que ellos lograron algo muy cercano a lo que se propusieron. Algo que hoy en día se está revalorizando como estilo de vida, sobre todo a partir de la pandemia, tanto la conexión personal en la comunidad como la relación con una espacialidad acorde a esa vida.

En este sentido creo que puedo reconocer una falla en la construcción de este relato y de cómo podría potenciarse más esa idea. Hasta el momento dado que los personajes aparecen de forma individual debería haber explotado más la posibilidad de mostrarlos en actividades comunes, según mi criterio en lo que intente crear.

Tercer Acto

Relacionado con los puntos anteriores, el último quiebre se da a partir de que vemos las puertas del fondo y los cruces que hacen los personajes por estas. Si bien como dije entiendo que hay una falta de planos en actividades conjuntas que podrían haber sumado mucho a crear esta idea de una comunidad redefinida en la actualidad, estos

cruces son el punto clave de la historia. Y en este espacio tan importante para la historia es donde se busca expresar visualmente la conexión actual de los personajes. Siendo la inspiración original en lo personal y el por ello el título del film, entiendo que esta secuencia podía permitirse salirse del canon construido hasta entonces. Por ello entiendo que este juego de transiciones fundidas podía ser aceptable en este punto culmine de la narración, que merecía tener un tono distintivo. Aunque esta sección también responde a la referencia hecha al comienzo en la secuencia inicial donde podemos ver a cada personaje emplazado en su entrada respectiva.

También puede encontrarse una relación con la descripción espacial del primer acto, desde que vemos la aparición de las puertas en particular. Esto es por la cadencia que son mostradas detalle a detalle y tomando un tiempo prudencial que puede sentirse en el transcurrir de los planos. Como también desde lo sonoro se da una separación de los testimonios que permite retomar el ambiente del lugar impregnado por la naturaleza. Y aquellos comentarios que aparecen vienen a reforzar tanto la idea de un éxito particular del proyecto como recordar los buenos momentos vividos en conjunto.

Por último, mientras vemos los recorridos entre puertas tenemos una reflexión final sobre cómo perciben ellos esa relación tan particular que tienen al día de hoy, que entiendo es un gran cierre para el trabajo. Con un remate final que con un pequeño chiste evita cargar por demás con la nostalgia y la pesadumbre que pueden tocar estos temas, mientras muestra a los personajes en conjunto dando su testimonio a la par.

Generalidades y conclusión

Creo que es un punto importante a tener en cuenta aclarar las modificaciones hechas desde la última corrección con los docentes. En mayor medida consta de un reajuste en el montaje, integrando a la secuencia inicial de presentación los planos de la red y la presentación en cámara de los personajes, que antes estaban separados. Como también el reajuste de las voces en off que comienzan a desarrollar su testimonio

mucho antes y que el espectador pueda encontrar la información necesaria para seguir la historia con más facilidad.

Por otro lado y a grandes rasgos, la intención de este proyecto fue poder retratar una historia de vida particular y que me llamó la atención al tocarme de cerca. Integrar en equilibrio la nostalgia que trae el paso del tiempo por vivencias que no pueden retomarse, con la ilusión de un presente acogedor en el encuentro, sin caer en extremos exagerados a la hora de generar emociones en el espectador. En parte siendo un referente para este tipo de historia el cortometraje “Rosa” de Sebastián de Caro y la película “Daguerrreotypes” de Agnès Varda, donde se resaltan este tipo de historias pequeñas de barrio.

Como también intenté, en base a mis ideas originales, poder darle a esta narración un desarrollo especial a la construcción del espacio. Creando una estética particular que refleje mi percepción sobre estos, sobre lo que se siente habitarlos. Y en este sentido cómo contrastan entre el tiempo al que están atados con generaciones pasadas que los proyectaron hace mucho tiempo, con las problemáticas actuales en cuanto a las viviendas y la forma en que habitamos.

Sobre todo, a partir del cambio general que implicó la pandemia y que nos hizo replantear los lugares en los que vivimos. Siendo muchas veces varios de los planteos posibles hacia una mejor calidad de vida volver hacia el tipo de proyectos que son mostrados en este documental.

Por ello si este cortometraje pudiera llegar a tocar alguna fibra íntima del espectador para mirar con otros ojos el lugar donde vive, como a las personas que lo rodean, ya consideraré que es un éxito de por sí.

Bibliografía

Perec, G. (1974). *Especies de espacios* . París: Galilée.

Russo, E. (1998). *Diccionario de cine*. Buenos Aires: Paidós.

Tarkovski, A. (1984). *Esculpir en el tiempo* .

Material Audiovisual

De Caro, S. (Dirección). (2015). *Rosa* [Película].

Geyrhalter, N. (Dirección). (2016). *Homo Sapiens* [Película].

Varda, A. (Dirección). (1975). *Daguerreotypes* [Película].