

Trabajo de Graduación de la

**Licenciatura en Artes Audiovisuales con orientación en Dirección de
Fotografía**

Título:

Mirar la Noche

Tema:

*Relación en crisis: Una exploración sobre lo no-dicho desde las posibilidades
expresivas y narrativas de la imagen cinematográfica.*

Trabajo Colectivo de Graduación | 2021

Graduando:

Claudia Zafra

DNI 95.691.883

77997/4

221 4004220

claudiavictoria97@gmail.com

Dirección de fotografía

Taller de tesis

Co-graduando:

Juliana García

DNI 38.825.240

69085/2.

228 4522769

julianagar1995@gmail.com

Dirección de fotografía

Taller de tesis

Síntesis de la propuesta:

'Mirar la noche' relata una relación en crisis, donde convergen personajes que cargan con dudas junto con la fuerte dualidad en la que habitan: el cariño y el desencanto, el deseo de cambio y los miedos de abandonar lo conocido. El quiebre es inminente, lo que no pueden sacar a la luz en palabras, emerge en las penumbras y en el encuentro silencioso de los cuerpos.

La introspección de los personajes y lo no-dicho sirven de disparadores para una exploración audiovisual basada en las sutilezas y ambigüedades. La búsqueda de una sensible articulación de los elementos visuales y sonoros para la conformación de secuencias climática y narrativamente potentes.

Palabras clave:

Relación en crisis, lo no-dicho, ambigüedad, tensión, cotidianeidad.

Otra conversación sin destino

Otra batalla sin ganar

Y cada bando es el perdedor

Así que, ¿a quién le importa quien disparó el arma?

Y estoy aprendiendo, así que me voy

Y aunque estoy de luto

Estoy tratando de encontrar el significado

Dejando que la pérdida lo revele.

Florence Welch (2015)

INTRODUCCIÓN

‘Mirar la noche’ es un cortometraje de ficción desarrollado y producido dentro del marco de la materia ‘Taller de tesis’, que atraviesa un día en la vida de una pareja mientras enfrentan una crisis subyacente en su relación. El presente trabajo hace cuenta de los temas y ejes que hacen a la obra, así como el proceso metodológico que se llevó a cabo para realizarla.

Partiendo del interés de trabajar temas sobre lo cotidiano y el desamor, se decidió anclar la historia en ejes como la ambigüedad, lo no-dicho y la dualidad del día y la noche. El cortometraje se estructura en base a varios momentos del día de la protagonista donde se filtran indicios de lo que ocurre más allá de las situaciones que se ven. Lo importante en la obra, más que los acontecimientos del relato, es la situación que los atraviesa y como esta crea un conflicto interno en los personajes.

Al mismo tiempo, se busca poder exteriorizar la situación anímica del personaje principal desde la imagen y el sonido. Para esto se emplearon recursos audiovisuales como la creación de climas lumínicos, ambientes sonoros, la puesta en escena, y la relación entre los personajes y el espacio que habitan.

‘Mirar la noche’ es un proyecto en conjunto con Juliana García, el guion y desarrollo creativo del cortometraje estuvo a cargo de ambas, mientras que, para los rodajes, hubo una división de roles en donde Juliana se encargó de la fotografía y mi persona de la dirección.

GUIÓN

El argumento narrativo de ‘Mirar la noche’ se construye de manera lineal, siguiendo la progresión del día de los personajes principales desde la mañana hasta la madrugada del día siguiente. A través de situaciones del cotidiano como ir al trabajo o a una juntada con amigos, se documenta la vida de Cami y Marti, mientras lentamente se devela la crisis subyacente que contienen.

Al trabajar desde lo ambiguo y lo no-dicho, se decidió mostrar durante la primera parte del cortometraje a Cami envuelta en la soledad y a Marti como un enigma. Desde la mañana, el punto de vista está puesto en Cami, a quien se la muestra de forma introspectiva, frustrada y retraída sin revelarse el motivo, sin embargo,

los indicios aparecen una vez se encuentra con Marti. Por su parte, Marti evade el conflicto manteniéndose ocupada y distraída. Al no poder expresar lo que sienten, la carga emocional de ambas se acumula hasta que no pueden contenerlo, viéndose obligadas a enfrentar y reconocer lo que está pasando.

Por otro lado, la escasez de diálogos y la poca información que se transmite en ellos va de la mano con la exploración del fuera de campo que habla sobre lo que no se está diciendo, así como lo que queda por decir. Cada interacción entre Cami y Marti puede calar en lo que es su convivencia cotidiana sin ningún problema aparente, pero mientras más avanza el relato, la tensión entre las dos se deja entrever.

Las películas 'The river' de Tsai Ming-liang y 'Retrato de una mujer en llamas' de Céline Sciamma se tomaron como referentes durante todo el proceso de elaboración del guion. Ambas manejan el lenguaje cinematográfico para evitar expresar sus conflictos de manera explícita, rehusándose al uso excesivo de información en el diálogo y construyendo situaciones en donde lo más importante es el fuera de campo. Al igual que el trabajo de cada historia con personajes opacos que no expresan lo que están sintiendo y se ven afectados por esto.

REALIZACIÓN

Luego de asumir la dirección del proyecto, se puso en práctica una metodología de trabajo centrado en la forma de pensar y construir la diégesis desde una representación de la cotidianidad enmarcada en un espacio y tiempo específico. Cómo desarrolla Francesco Casetti en su libro 'Cómo analizar un film', la representación¹ es tanto el conjunto de procesos que buscan reproducir lo que se entiende como "real" del mundo, como esa misma reproducción ya construida. En el caso de 'Mirar la noche' se busca reproducir fielmente lo que se conoce como cotidiano dentro de los planos de funcionamiento de la imagen cinematográfica (puesta en escena, puesta en cuadro y puesta en serie) para desarrollar la posibilidad de pensarla como un espacio habitable que involucra al espectador cognitiva y emocionalmente.

---

¹ Francesco Casetti y Federico Di Chio, "La representación", en *Cómo analizar un film*, Ediciones Paidós, 1991. Pp. 122-137

Cassetti menciona que la *puesta en escena* es definir el mundo a representar mediante el uso de los elementos necesarios para hacerlo. El hogar, el trabajo, la casa de unos amigos, todos son aspectos del cortometraje que están planteados como parte de la cotidianidad de Cami y Marti, y que a través de la puesta en escena acercan al espectador a su realidad. Al elaborar esos momentos de la vida diaria que atraviesan tanto a los personajes como al espectador, se aprovecha a contar una situación contenida dentro de ellos.

La manera en la que esta realidad se presenta en pantalla es lo que nombra *puesta en cuadro*. De esta manera, el espacio de la diégesis se puede llegar a pensar como una abertura que presenta lo visible y lo enfrenta a lo que está más allá de la pantalla. La historia se cuenta desde el punto de vista de Cami a partir de los encuadres y todo lo que aparece en pantalla pasa por este filtro. La mirada de Cami pone en primer plano la incomodidad que carga por dentro y como esta afecta gradualmente su entorno.

De igual forma, gran parte de la representación de lo cotidiano en 'Mirar la noche' está en la relación que tienen Cami y Marti, y cómo esta debe ser verosímil al relato. Durante el proceso creativo del proyecto se tomó en cuenta los gestos incómodos, el juego de miradas y las acciones presentes en una relación en crisis que contribuyen a la tensión y llevan adelante al relato. En este sentido, la modalidad del taller de tesis resultó ser de gran ayuda, prolongando el desarrollo de la obra durante un año en el que se realizaron múltiples ensayos con las actrices.

La actuación tiene un peso importante a la hora de construir el verosímil de la historia y al estar trabajando con personas sin mucha experiencia, resultó ser un desafío lograr contar lo que se quería. Para esto hubo un intercambio de ideas constante con el elenco, buscando la naturalidad en la personalidad de sus personajes, el tono correcto de los diálogos y lo que se quería transmitir en cada escena. Para que su actuación fuera más realista, los actores tenían la flexibilidad de apropiarse los diálogos del guion y decirlos con las palabras que fueran más naturales para ellos.

'On the beach at night alone' y 'In the mood for love' de Hong Sang-soo y Wong Kar-wai respectivamente, se tomaron como referencia para la realización de 'Mirar la noche'. Ambos directores trabajan en colaboración con sus actores para

la elaboración del guion y un registro más natural de sus actuaciones, al igual que construyen personajes que lidian con temas como la soledad y el desamor.

ILUMINACIÓN Y CÁMARA

La dirección de fotografía está pensada bajo dos ejes importantes en la historia del cortometraje que expresaran la situación anímica de Cami: el recorrido de un día entero y la dualidad entre el día y la noche. En primer lugar, se busca representar la vida de los personajes durante un día, pensando en momentos u horas específicas donde se generan climas lumínicos interesantes para el relato. En segundo lugar, se hace uso de recursos cinematográficos como la iluminación, los movimientos de cámara, la composición y duración de los planos de una manera para el día y otra distinta para la noche, acompañando la creciente tensión del relato.

Para una representación fidedigna del cotidiano, se pensó en momentos del día en los que la luz pudiera usarse para acompañar o expresar lo que Cami está cargando por dentro. Las escenas diurnas ocurren cuando Cami está completamente sola en casa, la iluminación es de estilo naturalista para llenar cada plano con luz del sol que entra en cualquier espacio que el personaje habita. La mayoría de estas escenas, al igual que las de la madrugada al final de la historia, están grabadas con luz natural, manipulándola mediante rebotes, tamizado y bandereados para darle más tridimensionalidad a la imagen. En solo dos escenas se usó luz artificial: la escena de la sesión de fotos en el estudio de Cami, donde se armaron tres plantas tradicionales de iluminación. Y la escena del baño, originalmente pensada con luz natural que por la época en la que se grabó tuvo que ser reforzada con un HMI de luz día.

En cambio, las escenas nocturnas están trabajadas en base a la necesidad de usar luz artificial para este momento del día. Más allá de generar contraste con la luz natural de las escenas anteriores, el cambio influye en la segunda mitad del corto donde Cami está acompañada de Marti, ya que concentra la tensión entre ellas en un primer plano. Las plantas de luces se armaron con luminarias dentro del presupuesto de la producción, cómo los fresnel y luces led, manipuladas de distintas maneras para evitar imágenes planas. Luego que Cami y Marti reconocen lo que les está pasando, la temperatura de la luz pasa a ser

más fría en las escenas de la madrugada, creando un clima sombrío como el estado de su relación.

Por otro lado, la composición de planos y el trabajo de cámara de la obra juegan con lo dual del día y la noche planteando una progresión del conflicto, al igual que la construcción del punto de vista de Cami con estos recursos. A lo largo del cortometraje se hace uso de planos pecho y primeros planos que dan una sensación claustrofóbica a los espacios que recorre Cami, así como también intentan acercar al espectador a lo que puede estar pasando dentro de su cabeza. Los únicos planos abiertos ocurren en momentos clave para el relato: cuando Cami necesita salir a la terraza para darse un respiro, cuando vuelve a su casa y ve a Marti por primera vez en el día, y cuando finalmente están juntas enfrentándose al porvenir. A su vez, los planos son fijos cuando Cami se encuentra sola durante el día sin que el espectador sepa muy bien cuál es el conflicto interno. Una vez que aparece Marti en la tarde, la tensión empieza a crecer y los planos comienzan a tener más movimiento mediante el uso de la cámara en mano.

Como menciona Raymond Bellour en su libro 'El análisis del film'², la diversidad asociativa que se le puede dar a la duración de los planos, al igual que a su movimiento interno mediante el uso de las *velocidades*, puede potenciar la expresión cinematográfica de lo que se desea contar. En 'Mirar la noche' se decidió usar este recurso para resaltar la crisis subyacente de toda la obra, pensando en planos de larga duración y acciones pausadas que reflejaran la pesadez de Cami durante el día, como sucede en la escena que se despierta en la mañana. Y a medida que la historia avanza y llega la noche, los planos se fragmentan cada vez más, causando la aceleración del ritmo y un movimiento interno más inquieto, como en la escena del juego de cartas entre amigos de Cami y Marti.

Cómo referentes principales para la fotografía, se tuvieron presentes las obras de Edward Hopper, 'Eleven AM' y 'Summer in the city', que al igual que los referentes audiovisuales antes mencionados, plasman la soledad de los personajes desde la iluminación y los encuadres. Así como las pinturas Alyssa

---

² Raymond Bellour, "Sobre el espacio cinematográfico", en El análisis del film, Paris, Ed. Albatros, 1979. p.5.

Monks, 'Morning After' y 'Morning After II', que presentaban situaciones lumínicas atractivas para la representación de lo cotidiano en la historia.

MONTAJE

Mencionado anteriormente, Francesco Casetti explica que la *puesta en serie*³ es algo inherente al montaje, buscando otorgarle significado a las imágenes según se las ordene. En 'Mirar la noche' el montaje se trabaja para lograr representar la linealidad del día de Cami, al igual de cómo lo siente cuando está sola y cómo se vuelve una vez que está con Marti durante la noche. Se busca un ritmo para las escenas diurnas más dilatado y pesado para que el tiempo se sienta como el paso de un día normal. Disimulando los cortes con el movimiento dentro del cuadro y dejando correr la acción de cada plano. Mientras que, para las escenas que transcurren en la noche, para notar la creciente tensión entre Cami y Marti, el ritmo comienza a ser más rápido y dinámico, con mayor cantidad de planos por escena y cortes más bruscos.

Las secuencias del día y la noche del cortometraje están unidas por la escena de Cami editando las fotos que sacó, donde el montaje juega un papel especial para otorgarle sentido a las imágenes que se muestran. La escena empieza con un ritmo normal que se va acelerando gradualmente a medida que Cami va adentrándose en la experimentación de la edición de las fotos. Los cortes comienzan a ser cada vez más rápidos hasta convertirse en una acumulación de información visual mientras el sonido acompaña el clima caótico del momento. El momento termina con el ritmo volviendo una vez más a la normalidad y Cami empezando a darse cuenta de lo que realmente está sintiendo.

Durante la posproducción del cortometraje, algunas ideas para la historia surgieron al momento de la edición, cómo el uso de las imágenes que hicieran eco entre sí. El agua es un tema presente a lo largo de varias escenas, así como las fotografías de Cami.

---

³ Francesco Casetti y Federico Di Chio, "La representación", en *Cómo analizar un film*, Ediciones Paidós, 1991. Pp. 122-137

ARTE Y SONIDO

Las propuestas de arte y sonido están pensadas para darle una identidad estilística propia a la obra y brindar más planos de sentido a la historia. Se aprovechó el arte en conjunto a la fotografía para jugar con la dualidad día-noche y expresar el conflicto de los personajes. Mientras que el sonido se trabajó en base a la búsqueda de la reproducción de la realidad en el relato y el extrañamiento de este para acentuar lo que está pasando por la mente de Cami. La paleta de colores de los personajes está pensada a partir de colores opuestos, Cami está representada por colores cálidos como el amarillo durante el día y el rojo durante la noche, mientras que Marti está representada por el azul. Aunque Marti no aparezca durante el día, la idea es que esté presente de alguna manera dentro de la vida de Cami por lo que se buscó resaltar los azules en estas escenas. También se decidió jugar con la dualidad, usando colores más desaturados para las escenas durante el día que se fueran intensificando hasta volverse intensos y vívidos en las escenas de la noche.

El diseño de sonido de 'Mirar la noche' establece la diégesis de la obra mientras enfatiza el estado anímico de la protagonista para darle peso a lo no-dicho. A través de la construcción de sonidos del cotidiano se acerca al espectador a la realidad de Cami, el sonido ambiente de cada escena está pensado para dar verosimilitud al relato. Mientras que también se trabaja un extrañamiento sonoro durante las escenas diurnas donde Cami está sola que crea una sensación premonitoria de que algo no está bien. La melodía que se escucha en estos momentos ayuda a colocar al espectador dentro de la cabeza de Cami mientras se aísla del mundo.

CONCLUSIONES

'Mirar la noche' es el resultado de un proceso largo y desafiante que se abrió para permitir la exploración, el aprendizaje y evolución del lenguaje cinematográfico desde los roles de dirección y dirección de fotografía. Cada parte de la concepción y realización de este proyecto sirvió para poner en práctica todas las cosas aprendidas como estudiantes en la facultad de artes. La compañía y creación colectiva de esta historia resulta en una experiencia

sumamente provechosa y gratificante que dio espacio para explotar cada área del cortometraje y los ejes tratados en el mismo. Se puede afirmar que el cortometraje presentado expresa todo el empeño y esfuerzo producido a lo largo de un año, así como el cierre de un ciclo como estudiantes de la facultad de artes.

BIBLIOGRAFÍA Y OBRAS ARTÍSTICAS DE REFERENCIA

Bibliografía

- Casseti, F. y Di Chio, F. (1991) *Cómo analizar un film*, Buenos Aires, Argentina: Ed- Paidós.
- Bellour, R. (1979) *El análisis del film*, Paris, Ed. Albatros.

Filmografía:

- The river (Tsai Ming-liang, 1997)
- Retrato de una mujer en llamas (Céline Sciamma, 2019)
- In the mood for love (Wong Kar-wai, 2000)

Obras pictóricas:

- Summer in the city (Edward Hopper, 1950)
- Eleven AM (Edward Hopper, 1926)
- Morning after (Alyssa Monks, 2004)
- Morning after II (Alyssa Monks, 2014)

Obras musicales:

Florence and the machine (2015). St. Jude. En *How big, how blue, how beautiful* [CD] Reino Unido, Island records.

FICHA TÉCNICA

Mirar la noche

Argentina, 2022

16 minutos – Color – 16:9

Guión • Claudia Zafra y Juliana García

Dirección • Claudia Zafra

Asistencia de dirección • Germán Britos

Producción • Juliana García y Claudia Zafra

Asistencia de producción • Agustina Mansilla

Edición • Malena Bilbao Rôo

Dirección de fotografía • Juliana García

Asistencia de cámara/Gaffer • Francisco Ramponi

Dirección de arte • Manuela Gualberto Delucia

Diseño sonoro • Malena Bilbao Rôo y José Luis Ramos

Sonido directo • Dolores Gomez Iwachiw, Magalí Peters, Sebastián Pulgar y Estefanía Dupoy.

Postproducción de sonido • José Luis Ramos

Composición musical • José Luis Ramos

Actúan • Milagros Diez, Eliana Anahí Aquilano, Abril Couceiro, Jeremías Lema, Yesi Cintioli, Constanza Passarello, Rogelio Zafra, Lucila Sánchez Ferrero.