

Departamento de
Artes Audiovisuales

FACULTAD
DE ARTES

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Proyecto de Graduación de la
Licenciatura en Artes Audiovisuales con Orientación en Realización

Título:

Inmarchitable

Tema:

**La construcción del duelo y la superación,
a través de la imagen cinematográfica**

Trabajo Colectivo de Graduación

2021

Cátedra: **Taller de Tesis**

Alumna: Naomy Gauna. **Legajo:** 78916/9.

Orientación: Dirección de Fotografía **DNI:** 38560394.

Celular: 2215257609. **E-mail:** naomygauna@live.com.

Co-graduada: María Bonadeo. **Legajo:** 78110/6.

Orientación: Realización. **DNI:** 38524921.

Celular: 2494644787. **E-mail:** maribonadeo@gmail.com.

Síntesis de la propuesta:

Alejandra se entera de la muerte de Sofía, su primer amor, con quien hace un año dio por finalizada su relación. Alejandra, angustiada por no resolver lo pendiente a tiempo, decide enfrentar sus miedos y emprende una búsqueda para sentirla cerca nuevamente. Pero no es la única que desea sanar su vínculo, Sofía se encargará de buscar la manera de contactar y guiar a Alejandra hasta el último lugar donde se vieron, para por fin tener esa tan esperada conversación que había quedado inconclusa tiempo atrás.

Palabras clave:

Superación, crecimiento personal, aceptación, amor, sobrenatural, encuadre, fotografía.

Introducción

El trabajo de graduación consiste en un cortometraje de ficción englobado en el género de drama y suspenso, narrado a través de la mirada de dos mujeres protagonistas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Estos aspectos relacionados a la identidad de género y orientación sexual de los personajes fueron una decisión definitiva desde el momento inicial al plantear la propuesta del trabajo. En base a esta decisión se estructuraron todos los demás aspectos, debido a que el principal interés radicaba en explorar e indagar una historia donde, además de lo mencionado, se abarquen temas vinculados a la pérdida, la búsqueda, la superación, el miedo y el amor, desde el vínculo relacional, emocional y afectivo entre dos protagonistas. Sin embargo, nuestra intención fue que el conflicto de la historia no esté determinado, como sucedió en muchos audiovisuales durante los últimos años, por la orientación sexual de las protagonistas, sino que buscamos que esto sea solo un aspecto más dentro de la caracterización de los personajes. De esta manera, procuramos enfocarnos en trabajar en el proceso por el cual una persona atraviesa al perder a un ser amado mediante no sólo las sutilezas, sino también la presencia de lo sobrenatural, ya que a medida que la historia avanza, el personaje de Sofía, se irá develando a través de elementos sonoros y visuales.

Para abordar y llevar a cabo la propuesta narrativa y tomar las decisiones estéticas desde la perspectiva fotográfica, partimos de analizar la composición de la imagen cinematográfica, enfocándonos en cinco aspectos esenciales: el encuadre; las relaciones geométricas y espaciales que conforman la imagen de un modo organizado y armónico; la existencia de componentes lumínicos que no solo brindan luz a la escena para grabarla, sino que mediante el uso creativo permiten generar una determinada atmósfera; los componentes de color, que siendo usados como elemento expresivo, sirven para centrar la atención y destacar ciertas situaciones; y por último, los movimientos de cámara.

El uso de estos elementos en conjunto, permiten generar emociones y brindar un sentido a las imágenes, influyendo determinantemente en los audiovisuales e imprimiéndole un carácter particular a la obra.

Desarrollo

Partiendo de uno de los componentes fotográficos de la imagen, tenemos en cuenta lo que plantea Jacques Loiseleux (2005) acerca de la luz en el cine, la cual abarca tres significados estrechamente vinculados: el primero es el *técnico*, y está relacionado a la cantidad y calidad de la fuente lumínica; el segundo es el *psicológico*, debido a que consideramos a la luz como la representación de las variaciones emocionales que nos sumerge en la realidad, por lo tanto hablamos de un valor emocional de la luz, cuya guía para su creación, es nuestra memoria afectiva; y el tercero es el *cultural*, ya que para construir la luz de una escena, el director de fotografía apela a su cultura estética.

Al momento de la elaboración del guión y su posterior análisis, pudimos visualizar una atmósfera melancólica y dramática. Estas imágenes y climas suscitados en un primer momento fueron relevantes para comenzar a generar las ideas creativas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que «en cine, “crear la luz”, es participar en el desarrollo de la historia que el realizador cuenta dominando las emociones producidas por la luz, su efecto sensible en los cuerpos y los rostros, en los decorados y objetos» (Loiseleux , 2005, p.7,8), desde la Dirección de Fotografía, se estableció como base trabajar con la luz natural y diversos objetos para intervenirla, difuminarla y crear textura, a través de tamizadores, cortinas y rebotes. Como menciona Loiseleux (2005): «el término luz natural no solo quiere decir “ausencia de sentido añadido”, sino que contiene en sí una suerte de aproximación a la verdad del mundo tal y como es» (p.29). A partir de esta referencia hacia la luz natural, decidí vincular la narración de *Inmarchitable* con los elementos de la realidad, transmitiendo su verdad a través de las emociones que la luz natural ayuda a desprender en cada plano.

Para trabajar con la luz natural determiné ciertas cuestiones como la elección de la cámara y el objetivo. Es decir, para *Inmarchitable* decidí utilizar una cámara Sony A7iii y optar por un objetivo 35 mm fijo , ya que al variar su apertura entre f/1.8 y f/ 2.8, posibilita el trabajo en entornos poco iluminados. A su vez, permite contar con un gran bokeh, lo que genera que se logre destacar a las protagonistas, así como también, gracias a la distancia focal, se permite que el entorno logre seguir apreciándose a pesar de poseer poca profundidad de campo. Esta elección fue

debido a la importancia que generan los distintos espacios en la historia de *Inmarchitable*, ya que son estos los que, al ser recorrido por Alejandra, traerán a la luz sus recuerdos con su amada Sofía.

Una de las dificultades de trabajar con la luz natural, se percibe sobre todo en los exteriores, ya que la luz del día varía en gran medida durante el transcurso de las horas, exigiendo constantes reajustes y limitando el tiempo del rodaje.

Fotogramas del Proyecto de Graduación "Inmarchitable".

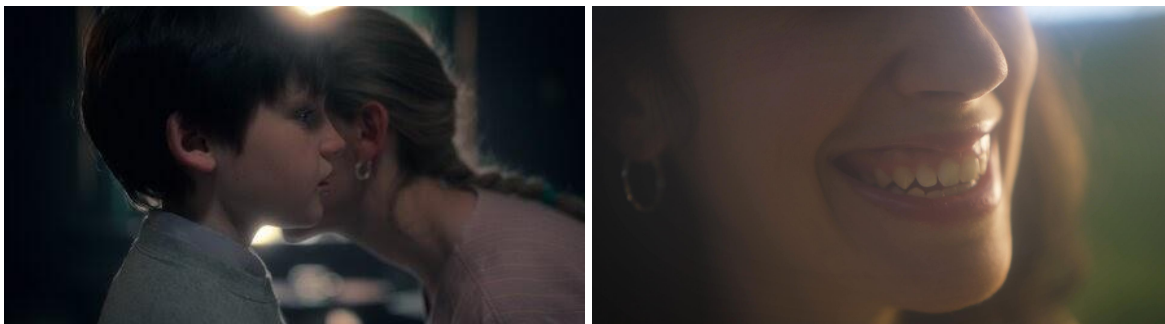
Los aspectos anteriormente mencionados fueron tenidos en cuenta con el objetivo de lograr mantener en *Inmarchitable*, una atmósfera que en todo momento complementa a la narración del cortometraje. Esto va de la mano con lo planteado por Ricardo Aronovich (2014): «debemos contar con el lenguaje de la luz, lo que nos transmite el guión, o sea exponer —en sentido fotográfico— una historia» (p.60). De esta manera, a partir de la luz natural, eligiendo el horario de grabación, controlando la cantidad de luz que ilumina a los personajes y objetos, su dirección y angulación, así como también su temperatura de color, pudimos crear un clima dramático y nostálgico, contrastando el presente de la protagonista, y los recuerdos que ella transita a lo largo de la historia; dicha cuestión buscamos que sea percibida por el espectador ya que, como menciona Loiseleux (2005): «para iluminar un cuerpo o un decorado trabajamos esa luz, intervenimos en su dirección, su intensidad, su suavidad, su dureza, su relación con la sombra que delinea. Y con ello estamos ya contando la historia de la película» (p.3).

Por ejemplo, en los planos de la primera escena de *Inmarchitable*, la caída de la luz es suave, la imagen es más nítida y la temperatura de color es más fría, a diferencia de los *flashbacks*, donde la temperatura de color es más cálida, y los contornos de las protagonistas y los objetos son más difusos.

Fotogramas del Proyecto de Graduación "Inmarchitable".

Profundizando en la construcción de los *flashbacks*, atendiendo a la iluminación, y sobretodo al color y textura de la imagen, se tomó como principal referente a la serie *The Haunting of Bly Manor* (2020) de Mike Flanagan, ya que en ciertas escenas se brinda un aspecto nostálgico y sombrío que acompaña a la narrativa, mediante la difusión de las luces y líneas de la imagen logrando así una menor definición. Por este motivo, como decisión estética, opté por grabar los recuerdos con un filtro sin rosca, el cual difumina la luz, para otorgar cierta textura, suavizar la imagen y lograr brindar un aspecto efímero al pasado de Alejandra y a la construcción de Sofía.

Fotograma 1: "The Haunting of Bly Manor" (2020) de Mike Flanagan.

Fotograma 2: Proyecto de Graduación "Inmarchitable".

Esta diferenciación y contraste visual de la historia, también es acompañada en la evolución del vestuario de las protagonistas, lo cual contribuye a construir el estado de ánimo y personalidad de los personajes. Al principio Alejandra viste tonos blancos y colores apagados como el gris, y a medida que avanza la trama su vestimenta es más colorida, al igual que en los *flashbacks*.

Fotogramas del Proyecto de Graduación "Inmarchitable".

La importancia que se da en *Inmarchitable* a los distintos paisajes que rodean la trayectoria de Alejandra en su búsqueda de superar sus miedos y reencontrarse con su primer amor, es la que permite a través de la cámara y el *drone* componer y destacar distintos paisajes, jugar con las formas, los caminos y los relieves que brindan los diversos exteriores naturales que rodean la ciudad de Tandil para, de esta manera, complementar con sus peculiaridades las distintas atmósferas que se pretenden establecer a lo largo de la obra.

En cuanto al momento de pensar el vínculo entre la protagonista y el espacio que la rodea tomamos como principal referente *A Ghost Story* (2017), de David Lowery, ya que desde este aspecto, nos interesaba su propuesta austera, no solo porque su puesta escénica es muy hogareña, sino también porque sus personajes se desenvuelven dejando sus huellas y buscando señales en este tipo de espacios.

Por lo cual, en nuestro cortometraje, buscamos adentrarnos en la cotidianidad de nuestra protagonista, observando los intercambios que se dan en su día a día tanto con los objetos, como con su entorno al momento de afrontar su duelo. Un ejemplo de esto puede ser cuando Alejandra recuerda su pasado recostada en su cama, así como también en el momento en que se mira al espejo bajo una mirada intimista y melancólica. A su vez, este deseo de sumergirnos en su vida diaria, lo llevamos a cabo a través de trabajar la cuestión sonora, ya que a

través de ciertos recursos sutiles podemos lograr aspectos como construir la presencia de Sofía, lo que genera que el espectador logre entender más en profundidad el mundo de la protagonista, las emociones y situaciones que le afectan. Este planteo va de la mano con lo que propone Randy Thom (1998):

«Cuando un personaje mira un objeto, nosotros, la audiencia, también lo estamos mirando, más o menos a través de sus ojos. La manera en la cual el personaje reacciona (o no reacciona) puede darnos información vital acerca de quién es el personaje y cómo funciona dentro de la situación en la cual se encuentra. Lo mismo es cierto en cuanto al sonido: si no existen momentos en los cuales se le permita a nuestro personaje escuchar el mundo a su alrededor, entonces la audiencia es privada de una importante dimensión de su vida» (p.3).

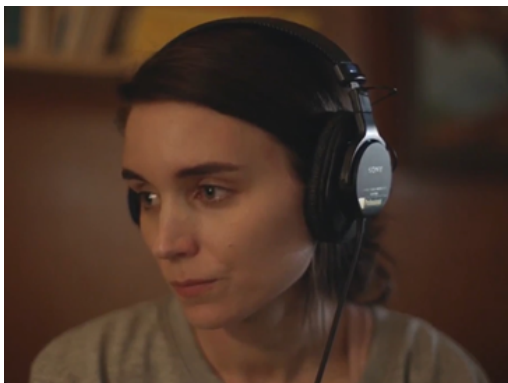
Fotogramas del Proyecto de Graduación "Inmarchitable".

En el cine, los bordes de la imagen son cruciales, ya que son los que nos definen la imagen, creando así un determinado punto de vista y resaltando los elementos significativos que queremos mostrar al espectador. A su vez, «el encuadre puede afectar enormemente a la imagen mediante: 1) el tamaño y la forma de la imagen; 2) la forma en que el encuadre define el espacio en campo y fuera de campo; 3) la forma en que el encuadre controla la distancia, el ángulo y la altura de un lugar ventajoso sobre la imagen; y 4) la forma en que el encuadre puede moverse en relación con la puesta en escena» (Bordwell y Thompson, 1995, p.202).

Justamente otro aspecto que tomamos de *A Ghost Story*, fue relacionado al encuadre y a los diferentes tipos de planos. Por ejemplo, en la película, Rooney Mara logra comunicar sus sentimientos, a través de un primer plano de su mirada,

logrando que el espectador logre percibir sus emociones sin necesidad de la presencia de diálogos.

Esta lógica fue implementada en varios momentos de nuestro trabajo, debido a que ayudó a resaltar la mirada profunda y melancólica de Alejandra, ya que como mencionamos con anterioridad, al ser *Inmarchitable* un cortometraje en el que casi no se implementan diálogos, se debe buscar por otros medios la manera de transmitir al espectador tanto las emociones, como los sentimientos que atraviesan al personaje. Por ejemplo en la escena final, luego del beso entre las protagonistas, tanto el encuadre como la duración del plano, generan un momento para que el personaje se detenga a procesar los hechos ocurridos, y a su vez, para ayudar al espectador a empatizar con lo que siente el personaje. Lo mismo sucede en el momento en que Alejandra comienza a tener el primer recuerdo con Sofía; el sostener el plano en su mirada fija por cierto tiempo, logra comunicar las emociones que siente la protagonista ante esta situación.

A Ghost Story (2017) de David Lowery.

Fotograma del Proyecto de Graduación
"Inmarchitable".

Entendiendo que el movimiento de cámara afecta la forma en la que percibimos el espacio, decidí utilizar en *Inmarchitable* una cámara poco estática, mediante un *gimbal*; una de las razones se debió a que el movimiento de cámara que genera, brinda mayor dinamismo y permite hacer ciertos movimientos y seguimientos creando mayor inquietud y suspenso. Por ejemplo, en el momento previo al primer *flashback*, el movimiento y la duración del acercamiento de la cámara al rostro de la protagonista, permite generar suspenso y a su vez da tiempo a que la construcción sonora anticipe y nos adentre al *flashback*.

Tal como lo menciona Serena Ferrara (2001): «hay muchas maneras de usar el movimiento de cámara para ayudar en la construcción de la historia y para obtener la mejor representación posible de lo que está sucediendo» (p. 8).

Otro de los motivos, fue el de la practicidad, debido al tiempo acotado con el que contaba el rodaje, y también al hecho de que por sus características, logra brindar una gran posibilidad de adaptación e improvisación ante situaciones adversas. Ya que su implementación facilita la manera de reencuadrar durante la toma y seguir con menor dificultad los movimientos de las actrices, como también permite aprovechar ciertos momentos del día cuya duración es muy breve, como el atardecer o el amanecer.

Fotogramas del Proyecto de Graduación "Inmarchitable".

También podemos destacar que a través del uso del *gimbal*, se puede lograr una mayor conexión con las actrices y sus acciones. Además éste, al deslizarse suavemente en el espacio, ayuda a generar esa inquietud y agitación que siente constantemente la protagonista. A su vez, hay momentos en que la cámara luego de realizar un movimiento determinado, prosigue a quedarse estática. Esto por ejemplo, se ve reflejado en la escena en que por primera vez una luz recorre el rostro de Alejandra, generando así esa pequeña pausa que necesita el espectador para poder comprender y analizar la escena, y adentrarse en las sensaciones que transita el personaje.

Además de todo lo mencionado, podemos destacar otros aspectos que son importantes tener en cuenta, por ejemplo que «la paulatina apertura del encuadre hace que el personaje parezca cada vez más pequeño, lo que con frecuencia nos indica una pérdida de confianza, poder o aumento de su soledad o desesperación. Los *travellings* también se pueden emplear para revelar un aspecto importante de

una escena que se disimulo inicialmente (o a la inversa), acompañando frecuentemente al personaje que experimenta el hecho; la composición dinámica resalta la importancia narrativa del descubrimiento y permite al público participar en este en tiempo real, junto al personaje» (Mercado, 2011, p. 161).

Conclusión

En *Inmarchitable*, abordamos una historia de drama teniendo en cuenta aspectos y elementos que construyen la imagen cinematográfica, ya que a través del encuadre, y relacionando los elementos que lo integran, se logró resaltar los componentes significativos que buscamos que el espectador atienda, consiguiendo de esta manera, provocar ciertas emociones en ellos; generando así una impronta y un carácter singular en la obra, y a su vez, brindando un significado a las imágenes.

Además de esto, creo que en *Inmarchitable* logramos llevar a cabo otro de nuestros propósitos, es decir, el de crear una obra de ficción dramática con elementos sobrenaturales, protagonizada por personajes LGBTQI+, consiguiendo nuestro cometido de visibilizar a miembros de este colectivo, pero de manera tal que su orientación sexual e identidad de género, no sea un aspecto determinante al momento de estructurar la trama ni tematizar, sino que simplemente sea una caracterización más de los personajes.

Bibliografía

- Aronovich, Ricardo (2014). Exponer una historia. Naturalismo. *Cuadernos De Cine Documental*, (8), 56-60. Recuperado de <https://doi.org/10.14409/ccd.v0i8>
- Bordwell, David; Kristin Thompson (1995). *El arte cinematográfico: una introducción*. Barcelona, Paidós.
- Denevi, Rodolfo (2008). *Introducción a la cinematografía*. Buenos Aires, SICA Ediciones.
- Ferrara, Serena (2001). *Steadicam: Techniques and Aesthetics* [Steadicam: técnicas y estéticas]. Focal Press.
- Heller, Eva (2004). *Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Loiseleux, Jacques (2005). *La luz en el cine: Cómo se ilumina con palabras. Cómo se escribe con la luz*. Ediciones Paidós.
- Mercado, Gustavo (2011). *La visión del cineasta. Las reglas de la composición cinematográfica y cómo romperlas*. Anaya Multimedia.
- Thom, Randy (1999). Diseñando una película teniendo en cuenta el sonido (Apunte de cátedra). Sonido 1, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
- Villain, Dominique (1997). *El encuadre cinematográfico*. Barcelona: Paidós.

Filmografía

- Lowery, David (Director). (2017). *A Ghost Story* [Película]. Ideaman Studios, Sailor Bear, Zero Trans Fat Productions.
- Flanagan Mike; Foy Ciarán; Carolyn Axelle; Gavin Liam; Howling Ben; Ramke

Yolanda; Katz E.L. (Directores). (2020). The Haunting of Bly Manor [Serie]. Amblin Television, Intrepid Pictures, Paramount Television.