

ARTES AUDIOVISUALES

Trabajo de Graduación de la

Licenciatura en Artes Audiovisuales con orientación en Realización

Título:

LXS FANTASMAS
DE MI
PLACARD

Tema:

Codirección en un cortometraje de ficción.

Taller de tesis

Trabajo colectivo de graduación - Año 2021

Prof. Laura Citarella

Aldana Agustina Arrative

75288/1

DNI 40.858.311 - Tel. 2804845634 - agusarrative@gmail.com

Co- graduando:

Malena Miniscalco

75037/2

DNI 39.442.356 - Tel: 2804399931 - malenaminiscalco@gmail.com

BLOG <https://lxsfantasmasedemiplacard.tumblr.com/>

14 de febrero de 2022

ÍNDICE

Resumen	3
Introducción	
- Consideraciones preliminares.....	4
- Sinopsis.....	4
Fundamentación	4
- Reflexiones sobre la construcción del discurso y la estética.....	6
- Propuesta estética y realizativa	10
- Los espacios	10
- Las actuaciones.....	11
- La temporalidad.....	11
- Cámara de JUJA.....	11
- Montaje y sonido.....	11
Conclusión	12
Equipo técnico	12
Elenco	13
Referencias Bibliográficas	14
Apunte de Cátedra	14
Referencias Bibliográficas electrónicas	14
Referencias Audiovisuales	14
Bandas/ Artistas de referencia	15
Anexo	16

Resumen

Este Trabajo de Graduación se focaliza en cómo es el proceso creativo, artístico y realizativo en la dirección de un cortometraje de ficción. El objetivo es reflexionar sobre el recorrido en la carrera de artes audiovisuales y dar cuenta de las potencialidades y desafíos que surgen en el desarrollo de un audiovisual de ficción, cómo llevarlo a cabo a partir del trabajo colectivo, traspasando las limitaciones del contexto y logrando una estética identitaria con un discurso situado en nuestra propia realidad.

Palabras clave: Adolescencia, conurbano, punk, disidencia.

Introducción

Consideraciones preliminares

El presente Trabajo de Graduación, es un trabajo de producción orientado a poner en práctica conceptos que hacen a la Realización, lo que responde a la orientación elegida en la carrera de Artes Audiovisuales. En dicho proyecto asumí, el rol de codirectora y coescritora del guión junto a Malena Miniscalco durante el año 2021.

Lxs fantasmas de mi placard es un cortometraje de ficción de 20 minutos de duración. Éste funciona como *retrato* de la amistad entre un grupo de adolescentes, situadxs en el conurbano, que integran una banda punk cuyo nombre da título al cortometraje.

Sinopsis

PEPO (20), ROBI (19), JUJA (18) y FER (15), situades en el conurbano bonaerense, dan sus primeros pasos en la música punk. Conforman un espacio seguro para el juego y la experimentación. Un viernes 13, las preocupaciones y la acumulación del cotidiano, repercuten en un ensayo de la banda. Los enojos son pasajeros y la intensidad del presente tiene peso, sin embargo, hay muchas formas de acompañarse.

Fundamentación

Lxs fantasmas de mi placard, surge como resultado de seis años de aprendizaje en la universidad de artes pública y gratuita, donde aprendí a ser consciente del poder y la potencia de las imágenes, donde el audiovisual, como todo lenguaje, crea sentido y es capaz de construir, mostrar y configurar realidades posibles. Entendí que el audiovisual se construye de manera colectiva y así el mensaje se potencia. También aprendí que como latinoamericanxs nuestras historias las escribimos desde un punto geográfico en disputa permanente, territorio de conquista y colonización, donde las dictaduras y las crisis han dejado grandes heridas. Por todo esto, creo firmemente que cada decisión que tomamos, cada plano que elegimos filmar, cada historia que decidimos contar, no están libradas al azar, sino que cada una, por más pequeña que sea, es una decisión política.

Entonces, desde nuestros roles, Malena como guionista y yo como realizadora, tomamos la decisión de codirigir y coescribir el guión. Una vez allí, nos preguntamos: ¿Qué historias nos gustaría ver en pantalla? ¿Con qué escenarios posibles contamos? ¿Cómo logramos un relato sincero? Luego de debatir ideas y búsquedas personales, nos encontramos movilizadas por la necesidad de escribir un audiovisual desde una mirada *situada*, sincera, “mirando lo cercano, el aquí y el ahora” (Caballero, 2016, p.40), con personajes que se parezcan a nuestrxs amigxs y despierten vivencias reales en locaciones reales. Entendiendo la importancia de *trazar mapas audiovisuales* como una herramienta cartográfica que hable de nuestro lugar en el mundo. De esta manera, nos permite recuperar la mirada panorámica sobre la realidad, localizar, historizar y dar un contexto a nuestras producciones. Así, oponiéndonos a las prácticas del capitalismo que buscan generar un

(...)compendio de imágenes audiovisuales sin referencias, deshistorizado, fragmentario, también colabora con que sea cada vez más difícil comprender las relaciones y espacios políticos de lo real. La ausencia de memoria, de precisión histórico-contextual y de particularización es una gran clave del advenimiento de este nuevo poder. (Tabarrozzi, 2019, p.2).

En nuestro caso, elegimos situar a nuestrxs personajes en el conurbano bonaerense, más específicamente en los alrededores de Ezpeleta, punto medio, paso obligado, entre La Plata y Constitución. A favor de esta misma idea, buscamos escribir un relato adolescente *disidente* y amistoso.

El material audiovisual argentino contemporáneo con adolescentes como protagonistas (al menos el exhibido en medios hegemónicos), es escaso y poco verosímil, y generalmente, cuando esta etapa de la vida es representada, se lo hace de manera *paternalista* y en base a estereotipos. Ni hablar de cuando estxs adolescentes se *salen de la heteronorma* o no cumplen con *lo establecido*: allí la carga dramática es mayor, con finales infelices cargados de sufrimiento reproduciendo un estigma social aún mayor sobre ellxs. De esta manera, se lxs muestra como personajes planos, tan sólo caracterizadxs por ser *disidentes*, “*la lesbiana*” o “*el pibe trans*”, como característica única que les traerá conflicto durante todo el relato.

Como mencioné anteriormente, el audiovisual construye realidades y mundos posibles y es sumamente importante la representación en él. Por eso es que buscamos crear cuatro personajes tridimensionales, diversos, con quienes lxs espectadores puedan generar una identificación cercana, abriendo en ellxs interrogantes, posibilidades y distintos puntos de vista de la realidad.

Durante la adolescencia, donde la *intensidad del presente* se pone de manifiesto, la amistad puede funcionar como un *refugio*. Un espacio que permite el juego, la experimentación y la chance de poder equivocarse. Un espacio de autocuidado, donde es posible construir identidades honestas para con unx mismx. *La amistad como refugio*, es el eje transversal de nuestro cortometraje.

Reflexiones sobre la construcción del discurso y la estética

Nací y me crié en Ezpeleta, partido de Quilmes, zona sur del conurbano bonaerense, y a mis 12 años nos mudamos a Puerto Madryn, Chubut. Si bien son dos zonas disímiles desde el paisaje, hasta los sonidos, tienen puntos en común. Primero, *no son Buenos Aires*, donde todo sucede. Segundo, como cualquier ciudad chica o pueblo, replican las mismas dinámicas: todxs se conocen entre sí, y si siendo adolescente sos distintx al resto, la mirada de lxs otrxs tiene peso: se les llenan los ojos de preguntas y la boca de comentarios.

Por esto, un poco incentivada por haber visto *Las pibas* (2012) de Perrone, es que sugerí situar el cortometraje en Ezpeleta. Un espacio que ya me era familiar, donde las vivencias son similares a las nuestras y a las de nuestrxs amigxs y sinceramente, me encantaba la idea de ver a nuestrxs personajes caminando por sus calles contando una historia que no sea la de los noticieros gritando que la inseguridad crece día a día.

Además, el conurbano tenía otro punto a favor, ser el espacio geográfico donde se gestaron las primeras bandas punk argentinas como *Dos Minutos*, *Ataque 77* y *Los Violadores*,

(...) toda una generación sumamente politizada y en contacto con ideas libertarias y contraculturales de todo tipo, que utilizó la música para denunciar y combatir un momento de la historia, donde la realidad estaba totalmente deformada porque en

tiempo de democracia todavía se vivían represiones despiadadas que no era lo que se reflejaba en los grandes medios. (Lezcano, 2020, p.91)

Esta construcción simbólico-política nos terminaría de convencer de que *Lxs fantasmas* iban a tocar punk.

Con el ojo puesto en los movimientos de estos cuerpos que están adoleciendo y viviendo *la intensidad del presente*, buscando lograr un relato verosímil, comenzamos nuestra investigación.

Visionamos distintos audiovisuales: videos musicales, videos de archivo de bandas, documentales y ficciones con temática adolescente que luego formarían parte de nuestros referentes como, *Quebramar (2019)* de *Cris Lyra*, *Las mil y una (2020)* de *Clarisa Navas*, *Las motitos (2020)* de Gabriela Vidal e Inés Barrionuevo, *Paisaje (2018)* de *Jimena Blanco* y *La prima Sueca (2017)* de Inés Barrionuevo y Agustina San Martín.

Conversamos con nuestrxs amigxs músicxs y recordamos vivencias propias en relación a nuestras adolescencias y la autogestión. Conversamos con *Punkes Almarte*, una banda punki disidente de Madryn que nos aportó una cuota de realidad situada para poder seguir escribiendo. En el camino, fuimos escuchando a *Panda Tweak* una de las primeras bandas de *Lucy Patané*, *Marina Fages*, *Las ex*, *MUGRE*, *Barbi Recanati*, *Bazofias*, *Tranki Punki*, hasta que dimos con *Bochadeinfo*, una banda punk de pibas viviendo en la plata que gritaba con certezas y honestidad todo lo que nosotras buscábamos contar.

“Que desastre, que desastre / estoy cansada caminando por la calle / Que desastre, que desastre / que me mires como si fuera salvaje/ Que desastre, me pongo auriculares / para no escucharte y flashar que estoy en marte / para no matarte, no matarme, no matarte”. (Bochadeinfo – Savage)

Cuir Pank Club de Amigxs es su primer disco y contiene *Savage*, el tema que más adelante sería parte de nuestro cortometraje.

A partir de esta investigación permanente, fuimos poco a poco estructurando el relato, una tarea ardua pero que finalmente obtuvo una forma definitiva.

El relato sucede durante el correr de las horas de un viernes 13, el día de la mala suerte y el desborde, un día perfecto para que un *asesino te esté acechando*¹. Esta temática de terror, está presente durante todo el cortometraje: El raro bebote con restos de una torta con el número 13 que encuentran FER y JUJA por la calle, PEPO invitando a ver La Masacre de Texas, el tono de llamada de ROBI que interrumpe el ensayo, los fantasmas dibujados en el fondo del placard de ROBI, y en la escena final, el videoclip grabado por JUJA. En este, cada unx representa un personaje icónico de películas de terror: PEPO es un hombre lobo, FER es Freddy Krueger y ROBI es una vampira. Allí mismo es donde nos enteramos que el nombre de la banda es *Lxs fantasmas de mi placard*, al igual que el título del cortometraje.

Desde el título se produce un *mensaje lingüístico* en términos de Roland Barthes (1970), instalando un posicionamiento en el mundo y desde dónde se elige narrar. Es decir que, al utilizar la x de “lxs fantasmas”, estamos teniendo un posicionamiento político, haciendo mención de *los, las y les*, instalando un concepto identitario que nos sitúa en un lugar y contexto determinado.

De allí el nombre *Lxs fantasmas de mi placard*, la temática de terror que les atrae y las conecta de alguna forma, ese placard repleto de cosas que fue la excusa perfecta para encontrarse nuevamente y acompañar a ROBI en un momento *bajonero*. Simbolizando también aquello que todxs decidimos ocultar *adentro* del placard, eso que nos da miedo, *el clóset* dice PEPO.

Este grupo de amigxs *fans* de las pelis de terror, se conformó por actrices, no actrices y bailarinxs; algunxs ya eran amigxs de antes, y otrxs se conocieron durante la etapa de ensayos. Un punto que me parecía importante era la representación verosímil de la dinámica del grupo, necesitábamos que el elenco conectara entre sí. Pero más allá de eso, me parecía fundamental generar lazos humanos y respetuosos con el trabajo del otrx, por lo que tratamos de generar siempre un ambiente cómodo,

¹ En referencia a Friday the 13th (1980) dir. Sean S. Cunningham. Slasher estadounidense.

y de confianza, donde pudiéramos comunicarnos cualquier cosa que estuviera sucediendo.

En uno de los tantos encuentros que tuvimos con el elenco, hablamos de los imaginarios que teníamos y tenían sobre el conurbano bonaerense y conversamos alrededor del siguiente texto:

“Puro amor, carro lleno de groserías, bolsa con pegamento, feria con miles de marcas, taller clandestino, hora pico, Carrefour, colectivos repletos, zapatillas nuevas, trenes, accidente de trenes, demora del tren, puteada al que se suicida, ¿dónde cargo la sube?, cuidador de las bicis, alfajor moneda. Chipa, tortilla, Hamlet, arrebató, pasta base, asado al costado de la vía, picado furioso, camisetas de la b, de la c, del barsa, carnicerías vacías, asignación universal, migrantes, inmigrantes, parientes, residentes, cumpleaños, borracheras, resaca, furgón, clonazepan, venta ambulante, verdulero a los gritos, ¿ser o no ser? Hinchas de boca, celular táctil; derroche y hambre, estupidez, machismo asesino, mentiras y anacronismos. Policía, gendarmería, piquete y justicia popular. (...)”²
(Remundancia, Barrilete Cósmico, 2012)

Estuvimos de acuerdo con que hay un imaginario social que se asemeja a este texto, que pone en palabras aquello que suelen mostrar los medios hegemónicos de comunicación, sin embargo, nuestro objetivo no es mostrar más de lo mismo. Sino dejar de sumar a la estigmatización de estos espacios geográficos y a su vez, dejar de *romantizarlos*. Mostrar una contracara de éste, donde lxs personajes, aunque estén tomando una cerveza, pueden estar hablando de conseguir trabajo, y luego puede irse cada unx a leer para la facultad o a escribir canciones, es decir, nada es tan blanco ni tan negro, ambas situaciones pueden convivir.

² Esto es sólo un fragmento de Remundancia.

Propuesta estética y realizativa

Lxs fantasmas de mi placard se presenta como una ficción de narrativa debilitada, es decir que, los personajes y los ambientes están más desarrollados que los acontecimientos (acciones y sucesos), el interés se centra en desarrollar la visión del mundo de cada personaje y su relación con lxs demás, de esta manera, funciona como un retrato íntimo y cotidiano de un grupo de amigxs PEPO, JUJA, ROBI y FER. Se plantea un tratamiento *naturalista* de los espacios, las actuaciones y la temporalidad, siendo esta última muy similar a un *tiempo real*, lineal y cronológico. El relato comienza en el mediodía de un viernes 13 y finaliza en la noche del mismo día.

Los espacios

Los espacios fueron planteados previamente a los personajes y se pensaron en base a cómo estxs podían habitarlos y a su vez, cómo cada uno caracteriza a cada personaje de la manera más naturalista posible. Una de las características generales es que nada está *a estrenar*, ni las calles, ni los carteles, ni las casas, ni el vestuario. En líneas generales podemos distinguir tres espacios a destacar:

- **Estación de tren, Almacén, Calles:** Se presentan como espacios de tránsito, hostiles, grises, allí lxs personajes buscan pasar despercidixs, se busca que estos exteriores sean de colores neutros con algunos acentos fríos y una imagen más pálida con contraste y saturación bajas.
- **Casa de PEPO:** Se presenta como un espacio cálido y de confort, un espacio íntimo y seguro donde estar. Es donde ellxs ensayan todas las semanas. Busca asemejarse a una casa familiar un poco vieja heredada hace años en el conurbano. La imagen estaría en una clave tonal y contraste medios, con colores levemente saturados. Durante la escena del ensayo,
- **Habitación de ROBI:** Se presenta como un espacio donde ROBI vivió toda su vida, las paredes marcadas con historia, posters pegados y stickers, desorden. El interior noche en la habitación de ROBI sería un poco más artificial ya que cuenta con una luz led roja que tiñe la habitación de ese color, pero a su vez se usarán veladores cálidos para mantener la idea de calidez.

Las actuaciones

Se propuso una actuación *naturalista* donde, la mayor parte del relato, lxs personajes están conversando de manera distendida y *fresca*, es decir, utilizando modos de hablar coloquiales, relajados, usando frases inacabadas, interrumpiendo y riéndose, como si hubieran sido captados por la cámara sin preparación previa.

La temporalidad

Para poder llevar a cabo una temporalidad naturalista que refleje *la intensidad del presente adolescente*, donde todo es urgente, se propuso trabajar con cámara en mano durante todo el relato sólo con dos tipos de lentes, un 35 mm para los exteriores y un 50 mm en los interiores, para dar sensación de *intimidad* e incluir al espectador en el relato. A su vez, en post-producción se le suma un marcador que muestra el día y el horario para hacer énfasis sobre esta temporalidad *casi real*.

Cámara de JUJA

La cámara digital que utiliza JUJA, ingresa en la narración como un dispositivo que denota su punto de vista y su visión del mundo, esto está ligado completamente a sus intereses y su disfrute. Esto colabora a que lxs espectadorxs entren a esta dinámica de juego y subjetividad. Ella, no logra sumarse a tocar, no le interesa, sin embargo, no queda fuera, sino que forma parte de la banda, desde otro lado, tomando la cámara y siendo quien registra a sus amigxs, incluso, la escena final está íntegramente grabada de esta manera, a modo de *videoclip* casero. Esta cámara tiene la característica estética de teñir todo de rosa y *glitchearse* cuando se hace un zoom in o un zoom out. Los movimientos son propios de una filmación casera, desprolijos y desestabilizados.

Montaje y Sonido

En consecuencia de la búsqueda naturalista, además de elegir recursos clásicos para la construcción de un audiovisual, como la regla de 180 grados, la regla de los tres tercios, el *raccord* de dirección, movimiento y mirada, se buscó un montaje clásico, en continuidad. En cuanto al sonido, la propuesta también fue clásica y naturalista, poniendo mayor atención a las escenas donde la banda toca en vivo.

Conclusión

Habiendo transitado todas las etapas de la producción del cortometraje puedo concluir que, aunque la dirección sea un rol que atraviesa toda la carrera de Realización, lo había desarrollado muy pocas veces, es por eso que este proyecto significó para mí una posibilidad de explorar profundamente este rol, de llevar a cabo todo lo aprendido y por sobre todo un gran desafío, centrándome en la dirección de actores.

Este cortometraje es una pequeña muestra de que lo colectivo e interdisciplinario siempre potencia las producciones transformando las maneras de observar el mundo, de que cada decisión es importante por más pequeña que sea, que involucrarse, investigar, y construir vínculos humanos es clave para poder construir un relato sincero y a su vez, poder trabajar en equipo de manera armoniosa y respetuosa.

Estoy profundamente agradecida primero, con Malena, mi compañera de tesis, con la que nos embarcamos en el desafío de codirigir, coguionar y montar. Segundo, con nuestrxs amigxs que decidieron poner a disposición su tiempo y energía en pos de trabajar de la manera más profesional posible. De la misma manera lo estoy con nuestro elenco que puso literalmente *el cuerpo* y se dispuso confiado a nuestra propuesta.

Equipo Técnico

Guión, Dirección y Montaje - Agustina Arrative/ Malena Miniscalco

Asistente de dirección - Valentina Aloro

Productora - Carmen Abraciano

Continuista - Florencia Navarro

Directora de Sonido - Dolores Sosa

Asistentes de sonido - Camila Lopez/ Lucas Sanzana

Directora de arte - **Stefanía Riffo Williams**

Asistente de Arte - Giuliana Baleani

Directora de fotografía - Lucía Baleani

Asistentes de fotografía - Rocío Casas/ Mariano Sosa

Cámara - Mauro Fernandez Gavio/ Lucia Baleani

Foto fija - Ornella Pagnoni

Elenco

Fer - Lucía Arreche

Juja - Suyai Lopardo

Pepo - Agus Arena

Robi- Catalina Pallanza

Referencias Bibliográficas

- Caballero, Mónica (2016). Teoría de la Práctica Artística. Fundamentos para una mirada situada del campo estético y cultural, La Plata, Edulp. Cap. "El arte como proceso histórico".
- Barthés, Roland (1970). "Retórica de la imagen" En: La Semiología. Tiempo Contemporáneo, Bs. As.
- Casetti, F. & Di Chio, F. (1991). El análisis de la narración. En Cómo analizar un film (pp. 171-217) Barcelona, España: Paidós.

Apunte de cátedra

- Tabarrozzi, Marcos. (2020). Una reflexión a partir de conceptos de Fredric Jameson que aparecen en La estética geopolítica (Paidós, Buenos Aires, 1995) y Ensayos sobre el posmodernismo (Imago Mundi, Buenos Aires, 1991) (Apunte de cátedra). Realización 4, Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.

Referencias Bibliográficas Impresas

- Lezcano, Walter (2020). Un regalo del diablo: 2 minutos, Valentín Alsina y la reinención del punk argentino. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Vademécum.
- Barrilete Cósmico (2012). Estación Zombi. Pedagogía mutante 2: pibe, repugnancia y abundancia. Colección coediciones, Editorial Tinta Limón.
- V.v.A.a (2020). Conurbe, cartografía de una experiencia. Editorial: Libros de UNAHUR.

Filmografía de referencia

- Gualicho cine (Productora) Inés Barrionuevo y Agustina San Martín (Directoras). (2017). La prima sueca [Película]. Argentina.
- Auténtika Films, Varsovia Films (Productora) Clarisa Navas (Directora). (2020). Las mil y una [Película]. Argentina.
- Travessia Filmes (Productora) Cris Lyra (Directora). (2019). Quebramar [Cortometraje]. Brasil.
- Calle, G. (Productor) Gaviria, V. (Director) . (1990). Rodrigo D. No Futuro [Película]. Colombia.

- Varsovia Films (Productora). Jimena Blanco (Directora) (2018). Paisaje [Película]
- Gualicho cine (Productora) Inés Barrionuevo y Gabriela Vidal (Directoras). (2020). Las motitos [Película]. Argentina.
- Raúl Perrone (Productor). Raúl Perrone (Director). (2012). Las pibas [Película]. Argentina
- Fiorella Ríos Sevilla (Productora). Noelia Valvé Cancho (Directora). (2018). María T-ta

Bandas/ Artistas de referencia

Las ex (Mendoza)

Bochadeinfo (La Plata)

Punkes Almarte (Puerto Madryn)

Flaüta (Puerto Madryn)

Lucy Patané (Bernal)

Océanos (Bernal)

MUGRE (Buenos Aires)

Parkour en el geriátrico (Morón)

Rosario Bléfari (Mar del Plata)

Referencia del living de PEPO.

Referencia de la habitación de ROBI.

Bochadeinfo

Bochadeinfo en Casa Sónica.