

Trabajo de Graduación de la
**Licenciatura en Artes Audiovisuales con orientación en Dirección de
Fotografía**

Título:
“HÁBITAT”

Trabajo Colectivo de Graduación

2021

Juan Francisco García Del Monte
DNI: 38037936
N° de Legajo 65331/9
Mail: juangdelmonte@gmail.com
Teléfono: 2954-623028
Directora: Karin Idelson

Co-graduando
Lucia Avalos
Email: luciaavalos.ph@gmail.com
Cel: 2214976441
DNI: 37985878
Legajo: 67293/0

Co-graduando
Rafael Rodrigo Bravo
DNI: 38511145
Nro de legajo 67367/2
Mail: rodrii.lp.ar@gmail.com
Teléfono: 2216691500

Resumen

“*Hábitat*” narra la historia de Ana una trabajadora doméstica y la relación con Yanina, su empleadora. Refleja no solo una configuración del entramado social, donde la empleada naturaliza la vulnerabilidad de sus derechos y la violencia que recibe, sino que también da cuenta de un vínculo ambivalente que persiste a lo largo de todo el cortometraje

Palabras claves: sumisión, vínculo ambivalente, relación de poder, entramado social

Consideraciones Preliminares

El presente proyecto de trabajo de graduación fue realizado de manera grupal, y parte del interés de querer reflejar un contexto donde las relaciones de poder entre trabajador y empleador producen desigualdad social, y muchas veces terminan socavando los derechos de los trabajadores. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y la manipulación de la misma a partir de la apropiación, la historia fue cambiando. No se orienta únicamente a este punto, sino que también invita al espectador a involucrarse en un vínculo ambivalente que se produce entre las dos protagonistas de la historia. Vínculo que se sostiene en una tensión constante entre lo sexual y la hostilidad como marca de la sumisión, convirtiéndose este último, en el eje central de la narrativa.

Resulta de interés aclarar que la obra audiovisual fue desarrollada durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, establecido por el gobierno nacional a causa de la pandemia que, al día de hoy, continuamos atravesando. Dicho contexto trajo aparejado diferentes particularidades, principalmente nos encontramos en la obligación de reducir el equipo técnico a solo cinco personas, como así también, disminuir la cantidad de locaciones, de jornadas de rodaje, entre otras. Consideramos necesario recuperar estos puntos, ya que a pesar de ello, creemos que pudimos superar esas dificultades e incluso trabajar mancomunadamente para lograr nuestros objetivos.

El guión y la estructura del relato

Con respecto a la escritura del guión, la misma no fue una tarea sencilla, sino que conlleva un trabajo de constante revisión. Se partió luego de la búsqueda de temas en común con la selección, de querer retratar en esta obra un contexto social y económico. A lo largo del taller de tesis y con el comienzo de la puesta en práctica rodando varias escenas, esto fue sufriendo modificaciones de la idea original.

Si bien considero que este eje sigue estando presente, no es lo que a simple vista resalta sino que, para acceder a él, es necesario que el espectador realice un análisis más profundo de la obra. Por consiguiente, la relación ambivalente de los personajes es quien toma mayor protagonismo. Sin embargo esto no es considerado como un error, sino por el contrario, una metamorfosis propia del trabajo en equipo y del paso del tiempo.

Otro punto que se tuvo en consideración, fue que era necesario narrar la historia en una sola locación y con pocos personajes, ya que fuimos condicionados por el contexto epidemiológico antes mencionado y se tornó necesario reducir riesgos. Se estableció trabajar esta ficción con una estructura clásica donde la acción fue impulsada a partir de una cadena de causa y efecto. La problemática central que giró en torno a la escritura fue correr del lugar central al diálogo, dejando casi de manera nula el avance del relato a partir de este recurso; y esta forma otorgarle una responsabilidad mayor a la imagen y al rol de la dirección de fotografía. Construyendo la trama a partir de indicios que a medida que transcurre el tiempo en pantalla el espectador va uniendo.

A medida que va transcurriendo el audiovisual, se trabajó para que la relación de poder, la sumisión y la tensión sexual que se presenta entre ambas protagonistas se vaya acrecentando. Lo que se buscó fue generar mayor potencia en la resolución del conflicto, el cual fue ocultado a los ojos del espectador a través de una elipsis. De esta manera se da lugar a la interpretación de lo sucedido. En otras palabras, se podría decir que, como espectadores, observamos que Ana luego de levantarse y ver a Yanina bañándose, ingresa al baño pero no sabemos a qué ni porqué. Si bien puede interpretarse que se abre un abanico de múltiples posibilidades, las mismas no son infinitas ya que en algún punto estas, fueron intencionalmente dirigidas y direccionadas a lo largo del relato.

Dirección de Fotografía

En particular, desempeñé el rol de Dirección de Fotografía que responde a la orientación elegida dentro de la carrera. Cabe aclarar, que el área mencionada de trabajo no fue realizado individualmente, sino que fue llevado a cabo en conjunto con Lucia Avalos, integrante del equipo de trabajo.

Desde el proceso de preproducción ambos planteamos realizar una propuesta lumínica naturalista, es decir, una recreación natural de lo real fotografiado. Partiendo de analizar las locaciones con sus fuentes de luces en diferentes momentos del día. Para luego, reforzarlas, manipularlas o recrearlas, y así generar los diferentes climas que la narración requería.

Como se mencionó anteriormente, uno de los ejes principales, fue recrear una iluminación que se aproxime a la percepción cotidiana, pero no por esto, perder de vista la necesidad de transmitir y expresar lo que la narración cuenta a través de la luz. Desde mi punto de vista, y en base a los aprendizajes adquiridos durante la trayectoria académica, considero que esta es una de las tareas fundamentales del Director de Fotografía. En este sentido, es pertinente recuperar a Denevi (2005) donde afirma que “La disposición de las fuentes de luz tienen una intención expresiva, lo que supone su distribución con un criterio bien definido en función de las necesidades que imponga la acción”.(p.5)

Es decir, entender la puesta lumínica y el rol del director de fotografía, no solo con una función técnica de iluminar sino también de otorgarle el rol protagónico que la luz se merece en un audiovisual.

“La luz es un medio de expresión a disposición del director para que éste exprese una idea con el cinematógrafo. Usar de un modo particular la luz en un plano o una secuencia para inspirar un sentimiento es hacer que la luz participe del relato” (Loiseleux, 2005, p51)

Un aspecto fundamental de la propuesta para la dirección de fotografía vinculada a la producción fue reducir, dentro de las posibilidades, la cantidad de fuentes de luces utilizadas. Ya que, por un lado como se mencionó anteriormente, el equipo de trabajo en el rodaje fue acotado, como así también se volvió necesario minimizar los tiempos y los gastos de producción. Pero no por esto resignar resultados sino más bien tomar estas limitaciones para potenciarlos a modo de desafío.

En este sentido, se continuó delimitando los aspectos técnicos que eran requeridos para poner en función de la narrativa y plasmar en la imagen. Para lo cual era necesario la utilización de luces en cuadro y la justificación de la emisión de las mismas, a partir de ventanas y fuentes de luces artificiales propias de la locación. Consideración que tuvimos en cuenta al momento de seleccionar la misma, investigando sobre sus fuentes lumínicas, cómo aprovecharlas, y potenciarlas en favor del relato.

Se estableció que para los momentos de mayor tensión, que en el caso de la narrativa trabajada, eran los puntos donde la tensión sexual estaba presente, se le otorgaría mayor presencia a las zonas oscuras. Es por esto, que se ajustó la narrativa a partes de la locación donde esto era posible, como por ejemplo, la escena donde transcurre el visionado de una película. A su vez, en los momentos donde la protagonista Ana se encontraba en soledad con el espacio, para intensificar su descontento y malestar, se utilizaron fuentes de luces donde predominaron los colores fríos.

Con estos aspectos ya delimitados, se continuó con la búsqueda de referentes audiovisuales, en los cuales se seleccionó "The Queen Of Heart" (2019) y "The Asisstant" (2019). En ambas obras se encontró una propuesta similar a la que se deseaba plasmar para el presente trabajo de graduación. En la obra "The Queen Of Heart" la locación y la relación de los personajes con la misma, toma un papel importante en la narración. Dicha relación está plasmada también, desde la propuesta de dirección de fotografía, desde la composición de los planos hasta las plantas de luces. En el segundo audiovisual mencionado, la iluminación de los

personajes a partir de fuentes de luces difusas y la utilización de los planos cerrados para generar la opresión del personaje, fueron los aspectos más relevantes que encontramos para tomarlo como referencia. Es pertinente aclarar que la selección de los mismos constituyó una parte fundamental, ya que, por un lado como artistas audiovisuales pensamos que nutrirnos del arte de otras personas es enriquecedor. Así como también, se convirtió en un disparador para facilitar la comunicación entre los miembros del equipo de trabajo.

Para materializar esto, se propuso obtener luces en su mayoría suaves y difusas que a partir de diferentes elementos nos permitieran tener un control exacto de las mismas. Por otro lado, se dejó la utilización de luces fuertes y marcadas solo para recrear la luz solar ingresando a la locación y con esto realizar un marca temporal a los ojos del espectador.

Se utilizó en su mayoría fresneles de diferentes potencias, ya que, a criterio nuestro, esta fuente de luz posee una textura muy particular a la hora de reflejarse contra los objetos en cuadro. A pesar de esto, tiene como principal característica su poca difusión y su intensidad, para lo cual utilizamos diferentes rebotes y suavizadores como así también banderas para manipularla. En su mayoría fue a partir de reflejarla con planchas de telgopor. Para las escenas que transcurrían en la cocina consideramos la necesidad de lograr una luz cenital difusa y suave, justificada desde una ventana que se encontraba en la locación. En este caso fue utilizada una chimera para suavizar y direccionar su emisión. En varias escenas como por ejemplo las que transcurren en la habitación, se empleó el uso de luces en cuadro para continuar con la justificación de las mismas y a su vez destacar su valor estético en la plasticidad de la imagen. Para su correcta exposición fueron empleados focos del menor voltaje disponible y reducido a su vez a partir del recubrimiento del mismo con papel.

Con respecto a las escenas que transcurren en el exterior, trajeron aparejadas algunas dificultades ya que, a partir del tiempo acotado con que se disponía de la locación, no fue posible obtener el control necesario sobre los horarios del rodaje,

para grabarlas en los horarios que hubiesen sido preferibles. Para sortear esto, además de la utilización de filtros, se tomó la decisión de recortar los encuadres lo más posible. Lo que generó un fuera de campo que se tornó interesante para la narrativa.

Por otra parte, en lo que refiere a los encuadres en la obra, los mismos toman un rol central. El eje está puesto en el espacio para otorgarle un mayor protagonismo. Se planteó componer las imágenes de manera que predominen los planos generales, dejando ver la amplitud del mismo, y transmitir de esta forma al espectador, una sensación de pesadez y de inmensidad. En conjunto con otros elementos, como la duración de los planos, la lentitud de las acciones y los escasos movimientos de cámara, fue logrado. Esto también permitió potenciar los momentos de mayor tensión narrativa, al implementar en algunas coacciones movimientos de cámara y planos cerrados. Para los cuales utilizamos un estabilizador de cámara Dji Ronin para obtener movimientos más prolijos y no generar un salto en el montaje que desacomode al espectador, sino que por el contrario genere una organicidad en conjunto con los planos fijos.

La elección de la óptica fue uno de los aspectos fundamentales, Para lograr esto, utilizamos un lente fijo Rokkinon 35mm T1.5. El cual proporcionó un amplio ángulo de visión, que en conjunto con el sensor full frame de la cámara empleada permitió registrar esa amplitud del espacio que necesitábamos. Para el registro de las imágenes decidimos utilizar la cámara Sony A7sII principalmente por el perfil de color Slog y la estabilización interna del sensor. Esta compresión posee una curva gamma diseñada para extender artificialmente el rango dinámico del material captado por el sensor y evitar que se pierda información en las zonas más bajas y más altas de la imagen.

Dirección

La dirección del cortometraje estuvo a cargo de Rodrigo Bravo, donde únicamente nos limitamos a participar realizando breves aportes e intercambios. Por lo cual, solo se realizará un conciso análisis de dicho rol.

Por un lado, uno de los factores que desencadenó varios inconvenientes fue la falta de tiempo para ensayar las escenas con anticipación. Considero que estos ensayos, que si bien existieron pero fueron pocos, eran muy necesarios para lograr actuaciones sutiles. Ambas actrices que protagonizan el film tienen una amplia trayectoria en teatro; arte donde las actuaciones a causa de la lejanía con el público requiere de un mayor énfasis. Aspecto totalmente contrario a lo que el audiovisual requiere. En este punto, el trabajo de Rodrigo Bravo fue muy satisfactorio al momento de neutralizar esto, pero como se mencionó anteriormente, más cantidad de ensayos podrían haber arrojado mejores resultados.

Montaje

El eje central a la hora de pensar el montaje fue generar un ritmo lento y una sensación de pesadez en el espectador. Desde la etapa de preproducción la propuesta para el mismo, fue pensada en conjunto con las otras áreas

Para esto propusimos construir las escenas con la menor cantidad de planos posibles, como así también incrementar su duración. Utilizando en su mayoría planos generales, como antes fue mencionado en el apartado de dirección de fotografía, reservando los planos cortos para cuando el personaje de Ana se encontraba en soledad. Logrando de esta forma remarcar e intensificar la opresión por el espacio ajeno al personaje.

Sonido

La banda sonora en su totalidad (foleys, diálogos, ambientes, música) representa una parte importante del audiovisual. Para esta pieza buscamos representar un sonido diegético que acompañe a la narración y refuerce el naturalismo plasmado en la imagen.

El mayor inconveniente se presentó a la hora de registrar el sonido directo, lo cual constituyó uno de los cambios en el equipo técnico que debido al contexto tuvimos que ir sorteando. Este rol fue ocupado por diferentes personas incluyendo a quienes son parte del grupo, trayendo como consecuencia de la falta de continuidad, una variación en las formas de registrarlo. En la etapa de postproducción quedaron expuestos estos errores que tuvieron que ser corregidos.

Planteamos crear una banda sonora que esté conformada por sonidos diegéticos donde solamente se incluyó una melodía para el comienzo y el final del audiovisual que remita a las sensaciones transmitidas por el mismo.

Conclusión y reflexiones

En este punto, y luego de realizar un breve recorrido por la propuesta estético narrativa que se plantearon y los resultados obtenidos, se puede concluir que se logró materializarla. Con sus aciertos y errores sorteando un contexto complicado para la realización audiovisual. Otorgándole predominancia a nuestra formación académica y el paso por las institución que nos propició las herramientas necesarias para trasladar una idea a una obra audiovisual. Reivindicando lo colectivo que nuestra disciplina demanda, logrando establecer una comunicación entre el equipo de trabajo, tanto en la etapa de preproducción producción y postproducción, a través de estas herramientas antes mencionadas para lograr llevar a cabo la obra audiovisual.

Bibliografía

Denevi, Rodolfo (2008) Introducción a la cinematografía

Loiseleux, Jaques (2005) La luz en el cine

Parra, Alfonso (2007) Realismo fotográfico, fotografía natural

Filmografía

May el-Toukhy "Queen of Hearts" 2019

Kitty Green "The Assistant" 2019

Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne "Le silence de Lorna" 2008

Link del audiovisual

https://drive.google.com/drive/folders/1k_HkUjuFGj8e5OtoDK1PyZDHbwkR5z8p?usp=sharing