

Proyecto de Trabajo de Graduación de la
Licenciatura en Artes Audiovisuales en orientación en Realización

Título tentativo:

“MORADA”

Tema:

La cámara como transmisora de emociones

Trabajo Colectivo de Graduación

2021

Estudiante:

- **Navarro Florencia Aldana**

72825/1

39681245

Licenciatura en Artes Audiovisuales Or. Realización

221 4551023

flalnavarro8@gmail.com

Docente: Magdalena Arau

Co-graduados:

- Gelman, María Celeste - Realizadora (Or. Realización - 75270/0 - 35664397 - Cel: 2216268094 - celestegelman@hotmail.com)
- Ocampo, Mariela - Dir. de Arte (Or. Realización - 75203/7 - 40065968 - Cel: 2916485829 - m.ocampo@outlook.es)
- González Pántano, Andrés Felipe - DF - (Or. Direccion de Fotografia - 67297/5 - 95209948 - Cel: 221 626 4891 - andrezza_9219@hotmail.com)
- Vazquez, Ailén - Guión y Dir. de Sonido (Or. Guión - 75286/8 - 41071012 - Cel: 2920498988 - ailenvazquez98@gmail.com)

Título tentativo: “Morada”

Síntesis:

El proyecto de tesis de grado consiste en una obra audiovisual de ficción de 25-30 minutos que representa cómo obran los procesos de construcción amistosa y amorosa entre dos mujeres que se encontrarán de forma inesperada. En la superficie solo se reflejan suposiciones, ambigüedades del mundo interior de nuestros personajes que son sugeridas a través de la imagen y el sonido, esto desarrolla un tratamiento de cámara particular, donde se pretenden encontrar todos los gestos mínimos que desprenden los personajes para poder descubrir lo que sucede en su interior y así poder dilucidar el tipo de relación entre los personajes y sus diferentes maneras de accionar y reaccionar, siendo este un vínculo incalificable, la cámara observa las situaciones, siguiendo cada paso, encontrando recovecos para no ser descubierta, para no interferir. Pero no nos concentramos solo en la capacidad física de la cámara, sino que esta encuentra el lugar indicado para poder narrar, entendiendo al espacio en plano por su capacidad metafórica, con su capacidad de sumergirnos en el espacio, y generar relaciones de sentido.

Palabras clave: Espacio cinematográfico - Movimiento - Plano - Composición - Representación

Fecha posible de entrega definitiva: Lunes 14 de Febrero del 2022

Resumen:

Este cortometraje surgió del análisis sobre las relaciones interpersonales, luego de profundizar sobre las ambigüedades que pueden encontrarse en un vínculo de a dos, en una relación compleja. Alejándonos de una narrativa en donde se haya un conflicto claro y una resolución del mismo, en esta obra existen deseos reprimidos e inconclusos, conflictos internos sin resolver, la búsqueda de aquellos rasgos de nuestra personalidad que apaciguamos por nuestro entorno y por lo que queremos aparentar ante la sociedad. La motivación surgió de resolver formas de narrar y representar esta historia particular entre dos mujeres y los diferentes juegos de poder entre ellas, mujeres de diferentes edades y sobrellevando de formas diferentes sus cargas emocionales y psicológicas por ser objetos de una sociedad que pretende que cada una se pueda encasillar en un estereotipo en particular, tanto física como mentalmente, y se comporte de formas específicas por el hecho de concebirse mujeres y tener, en el caso de Muna entre 20 y 30 años y en el caso de Angela entre 40 y 50 años. Estos cuerpos que ceden implícitamente sus deseos de obtener placer y amor, son reprimidos por pensamientos y paradigmas estereotipados de la realidad en la que están inmersas.

Ya adentrándonos en las decisiones tomadas a la hora de pensar la imagen, esta historia es interesante, ya que se caracterizó a uno de los personajes como Modista, el personaje desde su prehistoria y en la actualidad tiene una obsesión enfermiza por los cuerpos hegemónicos, las formas, las maneras en que ese cuerpo vive y convive con el mundo que lo rodea. Analizamos la industria de la moda como fábrica de mujeres con síndromes alimenticios y con disforia corporal. Esta profesión nos ayuda en la trama para poder conocer las decisiones y los deseos de nuestra protagonista y nos acerca a los motivos por los cuales decidimos contar esta historia y cómo hacerlo. Personajes que revelan la cantidad de estereotipos que llevan consigo. Ángela toma al otro personaje(Muna) como rehén de sus conflictos psicológicos y la quiere transformar en el ideal que ella siempre deseó y desea, la transforma en uno de sus maniqués para poder obtener el control de ese cuerpo que inconscientemente siempre quiso tener, por eso la puesta en escena de este

cortometraje ayuda a narrar esta historia y a caracterizar a nuestro personaje, el cuál si no fuera por los objetos que la rodean sería muy difícil de descifrar, las preguntas que surgen para solucionar la caracterización de este personaje complejo son ¿Cómo hacer que su entorno revele elementos que son indescifrables? ¿Qué formas visuales se pueden obtener para construir la ambigüedad y lo oculto en este personaje? Para acercarme a responder estas preguntas cito al cineasta Gustavo Mercado (2011) quien dice:

“El objetivo es que se tenga presente el impacto tonal y la resonancia temática que es posible con un entendimiento más completo del rol que desempeña cada plano en el largo esquema narrativo y temático de su historia” (p.13)

Teniendo en cuenta esta reflexión es cómo decidimos encarar la construcción de cada plano en cada una de las escenas de nuestro cortometraje. Buscamos una temática visual que refleje los sentimientos de nuestros personajes y sus características más profundas, además de enfatizar en los elementos que las rodean pensando en cada composición como un espacio significativo. Es decir, no solo es el hecho de narrar las acciones dramáticas de cada escena, sino también los pensamientos y sensaciones que vive cada uno de los personajes.

Profundizando acerca de la psicología de los personajes es como surge el contexto emocional, el cual busca conectar al espectador con los conceptos centrales de la psicología de los personajes, tales como el encierro de Angela en el mundo de la moda, su soledad, la necesidad de encontrar a una persona que cumpla con todas sus ideas estereotipadas de cuerpo y la obsesión por un reflejo perfecto.

Adentrándonos en las formas de llevar a cabo el trabajo de cámara se tuvo en cuenta desde un principio las necesidades metafóricas del plano, estas fueron las que determinaron las posibilidades técnicas. Una de estas posibilidades es la de generar la profundidad necesaria para crear un espacio tridimensional, con capas, y a su vez con la capacidad narrativa para mostrar cada recoveco del espacio donde habitan nuestros personajes. Es decir, las excusas para generar esta profundidad necesaria técnicamente en el cine van de la mano con las necesidades específicas de la trama. Siguiendo con los análisis que ayudaron a construir el tratamiento de cámara, creemos que encontramos este lugar donde no se presenta un plano

porque existe una belleza aurática, el objetivo no es la de generar una obra auténtica, única, no existe lo bello para generar placer visual instantáneo, sino que se presenta teniendo en cuenta cuales son los elementos imprescindibles para que el espectador se adentre a la historia, se genere una temática y así se construya un mundo particular.

Cómo mencioné más arriba, mi rol principal fue el de cámara, me concentré en poder analizar todas las posibilidades que teníamos y escuchar atentamente como la directora deseaba contar esta historia. Las limitaciones en cine independiente suelen ser varias, cuestiones técnicas y de producción, pero se hizo lo posible para que la cámara cuente, exprese y muestre las emociones que ya traían cargando nuestros personajes. Una de las reflexiones que surgieron de las charlas con la directora fue acerca de la fluidez y cómo podemos transmitirla. Por eso se decidió alejarse de generar muchos cortes de plano en las escenas, hacer los movimientos que sean necesarios con la cámara en vez de hacer muchos planos que pudieran generar una reacción negativa en el espectador. Aquí veo pertinente citar las palabras de Fritz Lang que se encuentran en el libro de Alfred Eibel (1964), quién expresa:

“El procedimiento de planos cercanos o de primeros planos rodados aisladamente está completamente superado. No solamente los primeros planos que intervienen repentinamente poseen un aire artificial, sino que interrumpen el pensamiento fílmico y lo perjudican. El público del cine debe ser colocado en situación de ver una película como si fuera una obra teatral” (p.71)

Dichos que me parecen acertados con las estrategias que utilizamos en nuestro cortometraje, desde un principio vimos como una interrupción generar planos cortos o “inserts”, por eso se decide contar esta historia con la mayor fluidez de plano posible. Método que también nos ayudó en el rodaje para mantener a las actrices inmersas en la historia y así experimentar sentimientos más genuinos. Una de las herramientas que tomamos para generar esta fluidez y que los planos no se transformen en algo estático, fueron los pequeños movimientos de cámara, usar steady o cámara en mano depende las circunstancias, la cámara sigue los movimientos de los personajes y observa su accionar, estas funciones de la cámara

son descriptivas, por lo cual no tienen carga dramática, lo contrario pasa con los movimientos in, los cuales utilizamos para generar tensión y cumplen una función decisiva para los componentes de la trama, del mismo modo podemos hablar de los ángulos de toma, adquiridos como una posibilidad más para profundizar la psicología de los personajes, el contrapicado para magnificar al personaje en cuadro, es decir, cuando la protagonista se encuentra en la posición de poder o viceversa. El ángulo picado, el cual baja el nivel normal de la mirada nos deja al personaje en un nivel inferior, suponiendo al ojo humano un personaje subordinado al otro o al mundo que lo rodea. Estas decisiones son las que hicieron posible que se produzca un ritmo propio al montar, generando los elementos fundamentales para el estilo del cortometraje.

Es necesario aclarar que pensamos la imagen desde un lugar simbólico, dentro de ella están los hechos concretos de una imagen que se genera directamente y que el espectador verá cómo la realidad ante sus ojos, sin embargo la imagen no es la literalidad mostrada y esta realidad está cargada de simbolismos. Como realizadora las influencias conscientes e inconscientes son los que afectaron el uso de la cámara, esta no opera como un simple aparato electrónico colocado en escena, la imagen tanto como la palabra pueden tener un carácter abstracto y este fue uno de los objetivos perseguidos.

“La realidad que entonces aparece en la imagen, una vez seleccionada e integrada, es el resultado de una percepción subjetiva del mundo: la del realizador” (p.31 Martin Marcel)

Esta construcción subjetiva del mundo que nombra Marcel va de la mano con la idea de representación de este mundo generado, lo interesante de esta realidad es su manera de ser representada, no tanto las acciones concretas que suceden sino el punto de vista particular y las formas de interpretación que la imagen pueda generar en el espectador.

Sobre referentes, decidimos buscar los necesarios para tener un proceso creativo fluído, sin copiar y pegar, sino como una ayuda para poder conocer el mundo que construimos en nuestras mentes. Así como la palabra, la imagen cuenta, y nos

resulta útil a la hora de explicar aquello que imaginamos y queremos mostrar a los compañerxs de equipo. Por ello, para poder concentrarnos en nuestros objetivos realizativos y comprender más profundamente las elecciones narrativas de la directora, seleccionamos películas y directores que nos aportaron a descubrir las referencias para nuestro cortometraje. Uno de ellos fue el director Robert Altman con su película “3 mujeres”, Altman muestra como juega la psicología extraña de los personajes dentro de su entorno y sus vínculos más cercanos, en donde las atmósferas con los personajes se terminan abruptamente y lo que parecieran diálogos banales son los que revelan las necesidades y sentimientos de los personajes, a su vez uno de los referentes de Altman para esta película fue Ingmar Bergman, con su obra maestra “Persona” la cual también adquirimos para desarrollar la psicología de nuestros personajes, sobre todo nos interesó la manera de utilizar los diálogos y la forma de mostrar la profundidad emocional de cada personaje.

Por otro lado analizamos “The duke of Burgundy” de Peter Strickland película que nos ayudó a contruir el deseo sexo-afectivo de nuestros personajes, sus maneras de mirar y de accionar, las formas de poder entre ambas, esta dicotomía entre la oscuridad, los conflictos sin resolver y el cuento de una pareja feliz. A su vez, realizativamente, nos resultó interesante pensar nuestra historia en el interior de la casa, como nuestro referente, el cual habita el día a día en los mismos escenarios. Esta determinación de los espacios nos dió la posibilidad de construirlos minuciosamente, colocar las cámaras en todos los lugares posibles, para que el espectador conozca cada recoveco y logre visualizarla. Esto se logró técnicamente con puestas de cámara detalladas, que cambian respecto a las necesidades dramáticas y el espacio fílmico que se quiera lograr.

Otra de las películas que nos ayudó a armar nuestro mapa, y que vale la pena nombrar fue “Las amargas lágrimas de Petra Von Kant” de Reiner Werner Fassbinder, esta película narra la afección que tienen las ausencias, la manipulación, la conveniencia y el amor.

Como conclusión, este cortometraje se muestra como una metáfora de las emociones y los pensamientos de los personajes en una relación compleja. La puesta en cuadro contribuye a la soledad provocada por el encierro, el anhelo por conseguir el amor perfecto y la posesión de un cuerpo. Aunque este corto corresponde a un audiovisual de poco presupuesto las formas de resolverlo funcionan generando una temática particular, usando los recursos cinematográficos como elementos para priorizar la narración y la actuación de los personajes delante de la cámara. Con todo lo que esto abarca, creo que tanto individualmente como en grupo, pudimos generar un trabajo profesional en dónde se atendía tanto a la imagen como a la historia. Los roles asignados son los que nos organizaron al momento de ir a rodaje y en la previa final, sin embargo en el proceso creativo el grupo estuvo inmerso en cada decisión para conocer todo acerca de los personajes y su entorno. El trabajo en equipo fue el que garantizó que se logren los objetivos buscados, ya que es una obra independiente en la cual si no se encuentran todas las partes dispuestas a llevar adelante el proyecto sería muy difícil de concretar.

Referencias bibliográficas y audiovisuales:

Bellour Raymond (2009) Entre imágenes. Ediciones Colihue.

Bellour Raymond Sobre el espacio cinematográfico.

Mercado Gustavo(2011) La visión del cineasta. Edición española.

Martin Marcel (2002) El lenguaje del cine. Gedisa Editorial.

Alfred Eibel (1964) El cine de Fritz Lang. París.

De Beauvoir, S. (2005). El segundo sexo. Editorial: Debolsillo.

Altman R. (1977). 3 Women. Película. 20th Century Fox, Lion's Gate Films.

Igman Bergman () Perona

Fassbinder W. Rainer (1972). Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Película. Filmverlag der Autoren, Tango-Film.

Strickland, Peter (2014). The Duke of Burgundy. Película. Rook Films, Pioneer Pictures.

<http://cinevisiones.blogspot.com/2010/02/3-mujeres-3-women-de-robert-altman.html>