

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN

Mediometraje “las_chicas.mp4”

Trabajo de investigación para obtener el grado académico de Bachillera en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Comunicación Audiovisual presentado por:

Romina Solange Bran Lopez

Francesca Camila Bobbio Gonzales

Ximena Belen Medina Vasquez

Valeria Michelle Marin Sanchez

Trabajo de investigación para obtener el grado académico de Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Comunicación Audiovisual presentado por:

Alexis Joel Ancajima Timana

Asesor:

Jose Adrian Portugal Teillier

Lima, 2021

Resumen

El presente trabajo busca presentar las experiencias de cuatro mujeres jóvenes a partir de una narrativa transmedia en la que se evidencia cómo los procesos vitales se entrelazan con los procesos artísticos. Consideramos que nuestra propia enunciación en este proyecto es útil para reivindicar nuestra autopercepción y subjetividades femeninas, e intentar a partir de este ejercicio motivar a otras mujeres a pronunciarse fuera de los símbolos hegemónicos que nos han representado durante mucho tiempo. A lo largo de este proyecto se tratarán los temas del proceso creativo, las subjetividades femeninas y la intervención digital como un intento de crear un lenguaje cinematográfico propio. La realización de nuestro proyecto se llevó a cabo a partir de conversaciones grabadas en Zoom y Google Meet, que fueron revisadas posteriormente y que sirvieron como estructura para la edición del proyecto. Como resultado se obtuvo un cortometraje de aproximadamente 30 minutos conformado por conversaciones e intervenciones digitales que expresaban nuestro sentir respecto a los temas que iban apareciendo. Como conclusiones sostenemos que no habíamos experimentado antes un espacio como tal en el que pudiéramos conversar y cuestionar experiencias que tuvieron repercusión en nuestra identidad. También nos percatamos de la necesidad de representación que desde pequeñas no habíamos encontrado, y por eso decidimos representarnos a nosotras mismas. Por último, al final de la ejecución nos dimos cuenta de que los procesos vitales siempre interfieren con los procesos creativos, y que muchas veces el proseguir con proyectos de esta naturaleza implica resistir.

Abstract

This paper seeks to present the experiences of four young women from a transmedia narrative in which it is evident how life processes are intertwined with artistic processes. We consider that our own enunciation in this project is useful to vindicate our self-perception and feminine subjectivities, and to try to motivate other women to speak out of the hegemonic symbols that have represented us for a long time. Throughout this project, the themes of the creative process, feminine subjectivities and digital intervention will be discussed as an attempt to create a cinematographic language of our own. The realization of our project was carried out from conversations recorded in Zoom and Google Meet, which were later reviewed and served as a structure for the editing of the project. As a result, we obtained a short film of approximately 30 minutes made up of conversations and digital interventions that expressed our feelings about the topics that were appearing. In conclusion we maintain that we had not experienced before a space as such in which we could talk and question experiences that had an impact on our identity. We also realized the need for representation that we had not found since we were children, and that is why we decided to represent ourselves. Finally, at the end of the execution we realized that life processes always interfere with creative processes, and that many times continuing with projects of this nature implies resisting.

Índice

1.Objetivos	1
2.Justificación	1
3.Investigación	2
3.1 El proceso	2
3.2 Lo femenino	3
3.3 Intervención digital	5
4.Referencias audiovisuales	6
5.Estrategia comunicacional	6
5.1 Análisis e identificación de un público	6
5.2 Realización	6
5.3 Sinopsis del proyecto audiovisual	7
5.4 Perfil de personajes	9
5.5 Descripción del universo	9
5.6 Dirección general	10
5.7 Producción	10
5.8 Edición	10
6.Plan de distribución y difusión	11
7.Reflexiones finales	11
8.Bibliografía	13
9.Anexos	14

1. Objetivos

- Presentar las experiencias de vida de cuatro jóvenes realizadoras.
- Demostrar que los procesos vitales se entrelazan con los procesos artísticos.
- Desarrollar una narrativa transmedia con los recursos digitales que se encuentran al alcance de las realizadoras.

2. Justificación

El proyecto nació desde la intención de retomar momentos y experiencias vividas por las integrantes del grupo para ponerlas en discusión y generar piezas audiovisuales a partir de estas. En el comienzo de nuestro proceso se realizaron múltiples reuniones por videollamadas donde compartimos y discutimos muchas de nuestras vivencias desde nuestra perspectiva femenina. Pudimos percatarnos tanto de similitudes como de diferencias, y llegamos a una serie de consensos que nos hicieron cuestionar puntos tales como la ausencia de espacios para hablar de temas como sexualidad, relaciones de pareja, relaciones con el cuerpo y amor propio. También se evidenció una gran falta de representación en todo lo que hemos consumido desde la infancia, la hipersexualización del cuerpo femenino, la alienación que hemos sentido con nuestro propio cuerpo y la relación compleja entre madre e hija.

En ese sentido, uno de los propósitos de este proyecto casi desde su inicio era generar un espacio seguro entre nosotras para poder expresar nuestras subjetividades a partir de nuestras propias experiencias, además de generar una película que sumara a la representación de mujeres reales que cuestionan y retan las representaciones hegemónicas y estereotipadas

sobre la mujer. Lejos de proponernos representar a las mujeres a partir de nuestros casos, porque como menciona De Lauretis: “La lucha [feminista] es demasiado real y diversificada para ser representada, incluso mínimamente en un texto, personaje, o persona” (De Lauretis, 1992, p. 11), decidimos que compartir nuestras vivencias y abrir nuestro espacio de discusión hacia el espectador era la forma que estábamos buscando.

El proyecto se fue transformando a lo largo del proceso, para terminar abarcando más allá de una singular etiqueta de lo “femenino”. Así, nuestras realidades desbordaron el intento de lo que conlleva realizar un cortometraje, y le dieron un vuelco a nuestro proceso creativo que nos llevó a revisar el material que guardamos como archivo de nuestras reuniones para volverlo el material filmico final.

Creemos que este proyecto fue necesario para reivindicar nuestras propias figuras e historias como mujeres creadoras en el mundo del cine, y también para animar a otras mujeres a compartir, cuestionar, contradecir y generar espacios de creación y reflexión desde sus propias subjetividades. Tanto nuestra enunciación como nuestra propia presencia ante cámaras busca generar la representación de nuestras figuras y reflexiones que nosotras no hemos consumido en los productos culturales a lo largo de nuestra vida.

3. Investigación

3.1 El proceso

En un conversatorio recientemente organizado por Frontera Sur se reunieron 4 mujeres cineastas de diferentes generaciones para compartir sobre sus puntos de partida y sus procesos durante la creación de sus películas. Todas coincidieron en que su proceso había

partido de algo irracional, de alguna experiencia o sensación que les provocó contar algo, pero incluso ese algo no lo descubrieron hasta después de un largo camino. También se mencionó la intervención de otras artes, otro tipo de escrituras que hacían el proceso mucho más libre y enriquecedor que lo que un guión convencional podría confinar.

En otro conversatorio también organizado por Frontera Sur se invitó a Jean-Claude Rousseau a comentar sobre su larga trayectoria. Rousseau comentó a lo largo del evento que la mayoría de sus procesos creativos surgían cuando él menos se lo esperaba, a veces interpelado a partir de una imagen que grabó muchísimo tiempo atrás, pero que en el momento indicado se volvía una película. Así, el tiempo y la distancia generan conexiones entre imágenes que desde una perspectiva más cercana no podrían existir. Rousseau también sostiene la idea de que el proceso de realización de una película debe alejarse de reflexiones y surgir a partir de la negación de la racionalidad. Al igual que Mary Jiménez, él valora el proceso y la ausencia de respuestas como aquello que conforma la película. “No hay que buscar, hay que esperar” cita Rousseau del pintor Camille Corot.

Esta última cita resuena mucho en nosotras como realizadoras, puesto que nuestro proyecto partió de lo opuesto, ya que nuestras primeras conversaciones invitaban a la reflexión grupal. Es por ello que nuestra decisión final fue incluir el material de nuestras reuniones virtuales, porque en ellas estaba la búsqueda de al

3.2 Lo femenino

La representación de lo femenino en el cine, y en la industria cultural en general, ha sido por mucho tiempo ausente. La mujer ha sido reducida desde que tenemos memoria (nosotras, las realizadoras) a un mero objeto de deseo. Un ser bello despojado de cualquier rol activo, que

sirve de entretenimiento a la mirada del hombre. Virginia Woolf había dicho antes: “Durante todos estos siglos, las mujeres han sido espejos dotados del mágico y delicioso poder de reflejar una silueta del hombre de tamaño doble del natural. [...] Por eso, tanto Napoleón como Mussolini insisten tan marcadamente en la inferioridad de las mujeres, ya que, si ellas no fueran inferiores, ellos cesarían de agrandarse.” (Woolf, 1979, pág. 10). La figura de la mujer ha estado al servicio del ego del hombre, y tanto el cine como la televisión y la literatura ha reflejado lo mismo.

Si bien, nos encontramos en una época de alta resurgencia feminista y luchas por la reivindicación de la figura de la mujer, durante nuestras conversaciones encontramos muchas inseguridades comunes que fuimos desmenuzando hasta nuestras primeras experiencias de vida. Descubrimos que un comentario inocente como “compórtate como mujercita”, o un personaje femenino de algún programa de televisión infantil que siempre tenía una conducta complaciente, se habían inmiscuido en nuestra propia autopercepción. Volviendo a la analogía de Woolf, nuestro reflejo en el espejo estaba siendo opacado por lo que en ese entonces no sabíamos era la sombra del patriarcado.

Entonces, es lógico decir que nuestra autopercepción se forjó desde la nulidad y por ende crecimos con una autoestima muy baja y un odio hacia nuestra figura. Una serie de constructos y discursos nos perseguían para decirnos quiénes o cómo debíamos ser, y, por otro lado, nosotras performábamos ya en sociedad, frustradas de no poder alcanzar el ideal de mujer que veíamos todos los días en la televisión.

Hasta la presente fecha, no podemos establecer una definición universal de lo femenino, y tampoco es nuestro objetivo. Lo único que tiene de femenino nuestro trabajo es nuestras

presencias, que a su vez son contradictorias y diversas entre sí. Nuestra auto representación implica una forma de rebelarnos frente a un cine convencional que ha erigido una forma de ver el deseo y el cuerpo de la mujer como su fundamento. “La mujer, inscrita en la película como representación/imagen, es a la vez, el soporte del deseo masculino y del código fílmico, la mirada, que define al cine mismo” (De Lauretis, 1992, p.97). Así, el mostrar-nos desde las periferias de lo femenino (o sea la cotidianidad y crudeza de la imagen) es un acto de resistencia.

3.3 Intervención digital

Nuestro proceso fue mediado por múltiples formatos, característica inherente de la era hipermoderna. Fontcuberta menciona: “La sociedad hipermoderna está marcada por el exceso, la flexibilidad y la porosidad de una nueva relación con el espacio y el tiempo, a tenor de la experiencia proporcionada por internet y los medios de comunicación globales” (Fontcuberta, 2016, p. 21). Esta definición resume en buena cuenta no sólo la relación que nosotras tenemos con las imágenes en el espacio web, sino también la forma en que nos relacionamos entre nosotras, puesto que debido a la pandemia no nos vimos ni una sola vez en persona. Es por ello que quisimos trasladar la experiencia online dentro del corto a partir del formato.

En ese aspecto, una de las reglas de nuestro montaje era incorporar distintos formatos. Así, teníamos las ventanas de videollamada, los chats de WhatsApp, conversaciones en otras plataformas, videos grabados desde el celular, *stories*, y todo aquello en lo que cotidianamente intervenimos, los cuales conforman el espacio en donde se mueve la historia que contamos.

4. Referencias audiovisuales

- *Las Lindas* - Melisa Liebenthal
- *Ainhoa, yo no soy esa* - Carolina Astudillo
- *Molly Soda* - Artista audiovisual y digital
- *Waking Life* - Richard Linklater
- *Women Reply: Our body, our sex* - Agnès Varda
- *Someone to love* - Cristina Nuñez
- *Río Turbio* - Tatiana Mazú

5. Estrategia comunicacional

5.1 Análisis e identificación de un público

Después de identificarnos a nosotras mismas como muestra poblacional, decidimos que nuestro público objetivo serían mujeres jóvenes peruanas entre los 18 y 30 años.

5.2 Realización

La realización fue ejecutada enteramente en campos virtuales, grabando en plataformas como Zoom y Google Meet. Sin embargo, también se realizaron piezas audiovisuales que complementaron las conversaciones. Las piezas que conforman el proyecto fueron hechas en dinámicas durante nuestras conversaciones y añadidas en el proceso de montaje.

5.3 Sinopsis del proyecto audiovisual

Romina (26), Alexis (24), Valeria (23) y Francesca (25) conversan por videollamada sobre Ximena (24), una de sus amigas que en este momento se encuentra indispuesta por algún motivo que no queda claro en la conversación.

En una conversación de Zoom, Romina, Ximena y Francesca se presentan a Valeria y le piden que les cuente un poco más sobre ella. Mientras Valeria explica quién es, la vemos mirarse en el espejo. Posteriormente, Ximena explica que tuvo una experiencia de abuso que quiere abordar desde una forma distinta. Vemos una foto de Ximena a los 16 años desde el programa de Photoshop en la pantalla de su computadora. En ese momento la imagen comienza a recortarse hasta enmarcar solo los ojos. Romina y Francesca recuerdan sus experiencias de niñas con el sexo y la sexualidad.

Se ve una pantalla de WhatsApp con una conversación en la que las chicas comparten fotografías de su infancia y se burlan de las poses que sus mamás les obligaban a hacer. Luego, Francesca comenta sobre las primeras veces que vio porno en el colegio, y cómo se sintió al respecto. Se muestra en pantalla un DVD en el que vemos a Francesca recibiendo la confirmación.

Las chicas hablan de cómo se auto percibían a partir de los programas de televisión que veían. Ximena recuerda que era una chica muy soñadora e ilusionada con el amor romántico. Vemos una pantalla en la que se abre un video de YouTube donde Ximena aparece bailando frente a imágenes que se proyectan en una pared. En los subtítulos se puede leer su testimonio sobre el abuso que tuvo a los 16 años. Valeria cuenta sobre su primera relación, y

sobre las dinámicas que ejercía con su enamorado que mermaron su autoestima. Inmediatamente se muestra una pantalla con una foto de Valeria a los 18. Se abre un bloc de notas donde ella escribe una carta a su yo del pasado.

En otra conversación, las chicas reflexionan sobre su cuerpo y la mirada propia y ajena respecto a este. Romina comparte su experiencia cuando se dio cuenta de que su cuerpo era distinto al ideal de cuerpo. Francesca confiesa que le cuesta tratar su cuerpo con ternura. Valeria reconoce que cada vez que se mira al espejo está buscando un defecto que arreglar.

Vemos una conversación de Facebook Messenger que tiene como protagonista a Romina y otra persona con la que realiza *sexting* y se mandan fotografías de desnudos. Romina les cuenta a las chicas que está saliendo con alguien que le hace revalorar su apariencia. Ximena narra sus últimas aventuras amorosas a distancia con un chico con el que también practica sexting, y revela que le gusta la reciprocidad y que puede ver su propio cuerpo y el cuerpo del otro con ternura.

Valeria comenta que las fotos de genitales le parecen asquerosas, incluso si son las de ella. Romina concuerda que ha tenido la misma sensación. Vemos un episodio de Pablito y Virginia, una serie animada en la que se explica la funcionalidad de los genitales y los órganos reproductivos. En superposición aparece una imagen de una vagina.

Escuchamos una conversación entre Romina, Valeria y sus mamás sobre la comida y el cuerpo. En superposición se observan fragmentos del cuerpo de las chicas.

Ximena habla sobre la relación distante que tiene con su mamá. Mientras comenta, su mamá aparece en el recuadro de la videollamada por unos segundos.

Vemos imágenes de truenos en Lima grabadas desde un celular. Romina le pregunta a las chicas si han vuelto a hablar con Ximena. Francesca y Valeria dejan entrever en la conversación que la muerte repentina de la mamá de Ximena las impactó. Las chicas se preguntan cómo continuar el proyecto luego de algo así.

Ximena recita un poema de Alfonsina Storni “Quien pudiera ser”. Finalmente, vemos la imagen de un pequeño árbol que se agita en medio de la berma central de la avenida.

5.4 Perfil de personajes

- Francesca: Tiene 25 años y empieza a examinar su pasado con respecto a la religión, los efectos que tuvo sobre su cuerpo y su sexualidad.
- Romina: Tiene 26 años y está empezando a cuestionar su relación con su cuerpo y su autoestima.
- Ximena: Años después de pasar por un abuso sexual, Ximena decide compartir esta experiencia con sus amigas y hacer una película que recoja experiencias similares a la suya.
- Valeria: Tiene 23 años y luego de escuchar a Ximena contar su experiencia, decide compartir sus propias vivencias con la sexualidad y su relación con su cuerpo

5.5 Descripción del universo

Universo digital representado en plataformas como Zoom, Google Meet, Instagram y WhatsApp.

5.6 Dirección general

A partir de lo que sucedió con la madre de Ximena, las conversaciones grabadas de Zoom y Google Meet que servirían de guía para la creación de otras piezas audiovisuales, se convirtieron en la materia prima del proyecto y esto hizo que las decisiones sobre la dirección general del proyecto se desarrollen en la etapa de edición.

5.7 Producción

Debido a la situación de distanciamiento, tuvimos que limitar la producción del proyecto a la gestión y cruce de nuestros horarios tanto para las grabaciones por videollamadas como para la etapa de edición. Esto conlleva a una inversión de tiempo considerable que inició desde el mes de febrero del presente año.

5.8 Edición

El montaje de nuestra película se realizó en la segunda parte del proyecto a partir de la revisión y selección del material de archivo. Las conversaciones, grabadas en las plataformas de Zoom y Google Meet se convirtieron en el guión de la película. Es por ello que la edición se ejecutó a la par con el desarrollo del guión. Se priorizó mostrar la construcción de nuestra relación desde el comienzo del proyecto y la confianza que desarrollamos durante este. También se utilizaron las piezas audiovisuales que realizamos a lo largo del ciclo.

Para la organización de la estructura se decidió dividir temáticas de acuerdo a lo que se desarrolló durante las conversaciones. El uso de la palabra se intercala con las distintas piezas con el fin de que haya dinamismo visual pero también se abordan problemáticas desde la intervención de la imagen y el uso de diversos formatos.

6. Plan de distribución y difusión

las_chicas.mp4 es un proyecto audiovisual que se va a seguir desarrollando en otros espacios fuera de la universidad, y a su vez, esto permitirá su distribución en festivales nacionales e internacionales. A continuación, presentamos la lista de laboratorios a los cuales el proyecto será presentado.

- Convocatoria para asesorías de proyectos de Corriente - Encuentro Latinoamericano de Cine de No Ficción
- Convocatoria Perúlab del Festival Cortometraje Peruano
- Frontera - Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción
- Transcinema Festival Internacional de Cine

7. Reflexiones finales

Como se menciona en el título de este trabajo, este proyecto audiovisual nos ha permitido reconocer que todo está compuesto por procesos, tanto la vida como el arte. A veces esto amerita mayor atención antes que el resultado final que se pueda obtener, ya que los procesos enriquecen nuestra experiencia como realizadoras y seres humanos. Además, también

concluimos que es importante y necesario enunciarnos desde nuestra posición como mujeres jóvenes a través de nuestras experiencias, para lograr que otras mujeres como nosotras se identifiquen y generen reflexiones sobre sus propias experiencias de vida.

Por otro lado, a medida que íbamos tratando de construir la película, nos dimos cuenta que los procesos vitales nos sobrepasaban y se comenzaron a entrelazar con todo el proceso artístico que estábamos desarrollando durante meses, debido a las diferentes situaciones personales que atravesamos las realizadoras. Esto replanteó la orientación de nuestro proyecto, lo cual nos llevó a incluir otro dispositivo que conversaba con estos procesos: las plataformas digitales mediante las cuales interactuábamos. Así fue como el proyecto se dirigió hacia una narrativa transmedia, la cual se siente más cercana a nuestro público objetivo y a nosotras mismas, debido al contexto en el que todo se ha digitalizado y los vínculos humanos se han tenido que desarrollar a través de estas plataformas.

Por último, cabe mencionar que este proyecto audiovisual no se agota en esta etapa académica, sino que tiene un camino por delante para seguir desarrollándose, y lo más seguro es que nuestros procesos vitales y experiencias personales seguirán interviniéndolo.

8. Bibliografía

De Lauretis, Teresa (1992) *Alicia ya no: Feminismo, Semiótica y Cine*. Ediciones Cátedra.

[De Lauretis Teresa Alicia ya no feminismo semiótica cine ES.pdf](#)

[\(\[monoskop.org\]\(http://monoskop.org\)\)](http://monoskop.org)

Fontcuberta, Joan (2017) *La furia de las imágenes: Notas sobre la postfotografía*. 2da edición

Galaxia Gutenberg.

Woolf, Virginia (1979) *Las mujeres y la literatura*.

Rousseau, Jean-Claude. *Compartir el cine: La imagen imprevisible*. Conversatorio realizado

por Frontera Sur.

9. Anexos

ANEXO 1

Cronograma y organización del equipo

Viernes 02/07 Horas: 12AM-5PM	Edición grupal por Zoom
Sábado 03/07 Horas: 10AM-1PM	Reunión con la asesora y <i>feedback</i>
Sábado 03/07 Horas: Todo el día	Presentar últimas grabaciones personales para edición
Domingo 04/07 Horas: 4PM-8PM	Presentar cortes finales de todas las videollamadas
Domingo 04/07 Horas: 4PM-8PM	Última grabación para el proyecto por Zoom

Lunes 05/07 Horas: 10AM-12PM	EDICIÓN (Terminar el esqueleto del proyecto-material con videollamadas-)
Martes 06/07 Horas: 10AM-1PM	EDICIÓN (Iniciar la incorporación de material de archivo, material de distintas interfaces, material producido por nosotras individualmente)
Jueves 08/07	EDICIÓN

	(Iniciar la incorporación de material de archivo, material de distintas interfaces, material producido por nosotras individualmente)
Viernes 09/07	EDICIÓN (Sonido)
Sábado 10/07	Reunión con la asesora y <i>feedback</i>
Domingo 11/07	EDICIÓN (Sonido)
Lunes 12/07	EDICIÓN (A partir del feedback de la asesora)
Martes 13/07	EDICIÓN (Post de imagen)
Jueves 15/07	EDICIÓN (Post de imagen)
Viernes 16/07	EDICIÓN (Sonido)
Sábado 17/07	EDICIÓN (Post de imagen y Post de sonido)
Domingo 18/07	EDICIÓN FINAL (Créditos/Envío por Wetransfer para la presentación final)