

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA
COMUNICACIÓN**

Carpeta de Proyecto Audiovisual *Duelo* (Antología)

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL
GRADO DE BACHILLER EN CIENCIAS Y ARTES DE
LA COMUNICACIÓN CON MENCIÓN EN
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL**

Presentado por:

Lucho Romero, Grezzia Pamela
Maguiña Del Carpio, Michael Stephano
Palomino Durand, Janice Gabriela
Sovero Sovero, Fiorelly Karen

ASESORES

Portugal Teillier, Jose Adrian
Velazquez Nuñez, Sofia Alejandra

2020

CARPETA DE PROYECTO AUDIOVISUAL *DUELO* (ANTOLOGÍA)

RESUMEN

Duelo es un proyecto muy personal, que brota de las experiencias sobre la pérdida que hemos tenido los integrantes del presente grupo. En él, buscamos hablar sobre la ausencia, la memoria, el dolor, la nostalgia, y la muerte de seres queridos. Debido al tiempo de pandemia de COVID-19, nos hemos visto más cercanos a la muerte y el riesgo constante de pérdida, como una presencia diaria y esperada; esto nos ha llevado a reflexionar sobre pérdidas cercanas y lejanas, y pensar sobre las ausencias que experimentamos en nuestras vidas, así como en la forma en que estas nos están afectando constantemente. Dicha reflexión condujo a un proceso introspectivo, en el que miramos dentro de nosotros mismos para conocernos mejor, ver qué perdimos y qué aprendimos de dichas pérdidas, y cómo trasladar todo ello al medio audiovisual. Así se plantea el Proyecto de Comunicación Audiovisual *Duelo*, planteado como una antología de cortometrajes documentales-experimentales, realizados cada uno por uno de los integrantes de este grupo, en el que exploramos los temas mencionados desde nuestros respectivos puntos de vista particulares, y usando lenguajes diferentes en cada película: exploramos el duelo reciente por la pérdida de un padre, el que continúa tras la pérdida de una abuela, el que es por la propia identidad que se cree olvidada, y el heredado por la muerte de alguien que no se llegó a conocer. A nivel personal, aún no hemos aprendido a vivir del todo con el duelo; pero mediante este proyecto y todo lo que conllevó realizarlo, podemos decir que- por lo menos- hemos conocido mejor nuestros propios duelos. Y tal vez, eso nos lleve a, eventualmente, aprender a convivir en paz con la ausencia, sentimiento tan universal en todos nosotros.

ABSTRACT

Duelo is a very personal project, which stems from the experiences about loss that the members of this group have had. Through it, we want to talk about absence, memory, pain, nostalgia, and the death of loved ones. Due to the COVID-19 pandemic, we have familiarized with the experience of death and its constant risk; this has led us to reflect on near and far losses, and to think about the absences we experience in our lives, as well as how they are constantly affecting us. Such reflection turned into an introspective process, in which we looked at ourselves to see what we left and what we learned from those losses, and to figure out how to transfer all of it to the audiovisual medium. Thus, *Duelo* was conceived as an anthology of short documentary and experimental films, each one of them made by one of the members of this group, in which we explore the aforementioned topics from our particular points of view, and using different languages in each film: we explore the recent mourning over the loss of a father, the mourning that keeps going after the loss of a grandmother, the mourning over the own identity believed to be forgotten, and the inherited mourning over the death of someone that was not known. On a personal level, we have not yet learned to fully cope with our losses; but through this project and all that it entailed, we can say that - at least - we have come to know our own grief better. And perhaps that will lead us to, eventually, learn to live in peace with absence, a feeling so universal in all of us.

ÍNDICE

1.	Objetivos del proyecto	1
2.	Justificación y relevancia del proyecto	2
2.1.	Motivación personal de Janice Palomino	5
2.2.	Motivación personal de Grezzia Lucho	6
2.3.	Motivación personal de Fiorelly Sovero	7
2.4.	Motivación personal de Michael Maguiña	8
3.	Investigación	10
3.1.	Asesoría psicológica	10
3.2.	Referentes audiovisuales del proyecto	13
3.2.1.	Referentes audiovisuales generales	14
3.2.2.	Referentes audiovisuales personales	15
4.	Realización y ejecución del proyecto	16
4.1.	Descripción y sinopsis	16
4.2.	Antecedentes y proceso general	17
4.3.	Procesos creativos de cada autor	22
4.3.1.	<i>Con colores</i> - Janice Palomino	22
4.3.2.	<i>Para papá</i> - Grezzia Lucho	23
4.3.3.	<i>Mima</i> - Fiorelly Sovero	25

4.3.4.	<i>Lo que siento, y lo que no (y un poco más)</i> - Michael Maguiña-----	27
5.	Sostenibilidad y distribución del proyecto -----	30
5.1.	Festivales Nacionales.....	30
5.2.	Festivales Internacionales.....	32
5.3.	Otros.....	33
6.	Reflexiones finales-----	34
7.	Referencias bibliográficas -----	35
8.	Referencias filmográficas -----	37
9.	Anexos -----	39
9.1.	Anexo 1.....	39
9.2.	Anexo 2.....	39
9.3.	Anexo 3.....	40
9.4.	Anexo 4.....	40
9.5.	Anexo 5.....	41
9.6.	Anexo 6.....	41

1 OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo de nuestro proyecto es reconectar con aquellas personas que perdimos, transmitir nuestras herencias y homenajear a nuestros seres queridos. Asimismo, el contexto en el que nos encontramos ha permitido reflexionar acerca de la muerte y el proceso interno y externo del duelo.

El primer alcance para lograr definir nuestros objetivos fue la investigación, por medio de entrevistas a psicólogos, conversaciones con nuestros familiares, escribir sobre nuestras emociones y compartiendo con el grupo nuestros testimonios.

Luego exploramos nuestros espacios, lo cual fue necesario y preciso para definir qué queríamos lograr. Cada uno de los integrantes tomó un tiempo bastante extenso para explorar nuestros espacios, buscar materiales de archivo como fotografías, videos en VHS, trabajos anteriores y nuevos registros fotográficos.

Todo la investigación y exploración permitió construir nuestro cortometraje. Así definir a quiénes y qué queríamos documentar. Por medio de nuestro cortometraje esperamos que los espectadores recuerden a sus antepasados y conecten con ellos nuevamente, así como lo hicimos nosotros.

2 JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL PROYECTO

La pandemia del COVID-19 es, al momento de redactar este texto, un evento sumamente impactante en las vidas de todos a quienes nos tocó vivirlo. Nos encontramos repentinamente solos, alejados de nuestras realidades cotidianas (familia, amigos, universidad), y forzados a quedarnos constantemente en el mismo lugar, compartiendo espacios con nuestras personas más cercanas como no lo habíamos hecho desde casi la infancia (en nuestros casos). Fue, y sigue siendo (al cierre de este escrito) un período de tumulto emocional, muy difícil para nuestra salud mental por diversos motivos, en especial el constante y muy presente riesgo de muerte de familiares, amistades y conocidos; así como otros sucesos que nos pusieron en una situación mental e interna afín, y dolorosa. Esta pandemia nos obligó a mirar a la cara a la muerte, de una manera en que tal vez hubiéramos preferido no ver jamás.

En el ámbito de este grupo realizador audiovisual, uno de esos hechos- el más reciente y definitivamente el que catalizó el proceso de reflexión que resultó en el nacimiento del proyecto *Duelo*- sucedió el 23 de mayo de este año: ese día falleció de cáncer Mauro Alberto Lucho Blanck, padre de Grezzia Lucho, una de las integrantes de este equipo. Por lógicas razones, Grezzia resultó muy afectada por este hecho. Y para el resto del grupo también fue una noticia dura y triste, pues más que compañeros de equipo, nos consideramos amigos íntimos. Incluso, tres de nosotros habíamos tenido la oportunidad de conocer a profundidad a Mauro durante el 2019, pues fue el protagonista del cortometraje documental *Mauro* (2019) ([Anexo 1](#)) que hicimos dicho año para el curso de *El documental y otras formas de no-ficción*, de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP.

De más está decir que este hecho nos encaminó, como grupo, hacia la reflexión con respecto a la muerte, la pérdida, la ausencia y la memoria, temas omnipresentes en la vida de todo humano, pero que solo suelen aparecer cuando se hacen realidad de forma muy cercana. Esto,

junto a todo lo anterior, nos encaminó en un sendero de autocontemplación y autoconocimiento que aún está en curso. La muerte de alguien cercano nos tocó la puerta, y sacudió diferentes memorias pasadas y emociones actuales.

Cuando este grupo se formó, teníamos diferentes ideas para el proyecto. La primera que cobró forma de manera seria fue una propuesta híbrida documental-ficción, que hablara sobre la salud mental en el contexto de la pandemia, a través de la vida de una persona diagnosticada con trastorno límite de la personalidad (basada en una amiga nuestra), que se encuentra repentinamente sola durante la cuarentena. Sin embargo, cuando empezamos a reunirnos para cristalizar ese proyecto, nuestras conversaciones empezaron a girar inevitablemente alrededor de la ausencia y la memoria de quienes se fueron. Empezamos a *recordar*, a pensar en quiénes nos habían dejado y en cómo nos había afectado su partida: una abuela que nunca fue conocida, una abuela que fue una mejor amiga, una bisabuela que se fue demasiado pronto. Además, por supuesto, del padre cuya partida es tan reciente que escuece.

Fue entonces que nos dimos cuenta que todos en el grupo habíamos perdido a alguien muy cercano en diferentes momentos de nuestro pasado, cuya vida nos influyó considerablemente y cuya muerte nos marcó en una especie de *antes-y-después* en nuestras vidas, aunque no fuéramos conscientes de ello hasta que empezamos a examinar nuestra identidad en función a aquellos a quienes más extrañamos. Hablamos sobre lo que aprendimos, lo que nos dejaron, y lo que perdimos. Más incluso, nos dimos cuenta que cada integrante del grupo había realizado algún trabajo audiovisual anterior que trataba sobre estas ausencias, y que en el contexto en que nos encontrábamos, se veían aún más relevantes que antes:

- ❖ Para el curso de *El documental y otros cursos de no ficción*, Janice Palomino realizó el cortometraje documental *Tía Juanita* (2019) ([Anexo 2](#)). En él, ella establece un diálogo familiar entre su mamá y a su tía Juanita, en el que explora sus recuerdos

compartidos: en especial la relación que ella tenía con sus hermanos, la soledad y falta permanentes que siente tras haberlos sobrevivido a todos.

- ❖ Durante el curso de *Fotografía Documental*, Grezzia Lucho hizo una serie fotográfica documental titulada *Papá* (2020) ([Anexo 3](#)), en la que retrataba a su familia durante la cuarentena álgida de la primera mitad del 2020. De forma involuntaria, además, este trabajo registró los últimos días de la vida de su padre, lo que lo convirtió, después de ese 23 de mayo, en un ejercicio de retrospectiva muy poderoso e íntimo.
- ❖ También en el contexto del curso de *El documental y otros cursos de no ficción*, Fiorelly Sovero realizó el cortometraje documental *Mima* (2019) (2019) ([Anexo 4](#)). En él, ella busca reconectar con su abuela (fallecida el 2017) quien fue su mejor amiga, la persona más cercana a ella en toda su vida.
- ❖ Michael Maguiña hizo, para el curso de *Artes Visuales*, un trabajo fotográfico titulado *•••••* (2020) ([Anexo 5](#)); y para el curso de *Adaptación de Obras Literarias para Medios Audiovisuales*, otra serie visual llamada *—* (2020) ([Anexo 6](#)). Ambos van sobre la ansiedad, problema que se agravó con la pandemia y el fallecimiento de Mauro, que despertó recuerdos sobre su bisabuela, a quien define como la primera figura materna de su vida, hasta que ella falleció cuando él era un niño.

A raíz de estas conversaciones, le dimos un nombre a aquello que unía nuestras voces, y las historias que, de forma casi inconsciente, nos veíamos impulsados a contar. Era el *duelo*, proceso por el que estábamos pasando todos en el grupo. Cada quien a su ritmo, bajo su propia forma y sus propias herramientas, pero *duelo* al fin y al cabo: un *tira-y-afloja* constante con la muerte, lo que perdimos y lo que ganamos con ella. El *duelo* era aquello que conectaba nuestras vidas y nuestras formas de crear. Es una voz conjunta de la que nos sentimos realmente responsables, y de la que supimos que teníamos que hablar.

Tras un par de iteraciones más- en las que probamos hablar sobre el *duelo* desde una perspectiva ficcional ‘tradicional’, seguida por un planteamiento de ficción experimental- el proyecto definitivo empezó a cobrar forma. Luego de crear distintas historias que estaban basadas en nuestras experiencias personales y cercanas, nos dimos cuenta de que necesitábamos contar esas vivencias de forma directa, *documental*. Así que eso hicimos, y el resultado es la película testimonial y experimental que se describe en este trabajo escrito.

Duelo no es solo un conjunto de cortometrajes que cuentan algo cercano a nosotros. Son autorretratos muy fieles, y muy íntimos, en los que nos desnudamos emocionalmente y mentalmente, exponemos aquello que no ha sanado (y que tal vez quiere sanar) y las cicatrices que nos provocó. Usamos el medio audiovisual para mostrar lo que nos duele, y para hablar sobre nuestras reflexiones al respecto. Para nosotros, darle vida a estos cortos fue una necesidad, que forma parte del proceso de sanación interna en que nos encontramos.

Hemos recopilado testimonios personales, escritos en primera persona por los realizadores audiovisuales de este grupo, para verbalizar dicha necesidad más precisamente:

2 Motivación personal de Janice Palomino

«Siento que buena parte de mi vida ha sido definida por una muerte que no vi, de una persona que nunca conocí, pero cuya presencia aún se siente, con mucha fuerza, en mi hogar. En Con Colores, quiero entender la pérdida de mi abuela y lo que significa para mí, en especial desde la perspectiva de mi mamá.

Yo no pude conocer a mi abuela, lo que conozco de ella es por mi madre. Para ella fue un año agrí dulce cuando mi abuela murió, porque en febrero yo nací y en noviembre de ese mismo año mi abuela fallece. Mi madre nunca habla de mi abuela, el dolor para ella es aún

muy reciente, como si la hubiera perdido ayer; y yo nunca hablo con ella sobre esto. Es un tema casi tabú, muy sensible para ambas.

Hay un vacío desde su muerte que no ha sanado y lo siento muy de cerca porque lo comparto. Es una ausencia que he heredado, como una pérdida que yo no experimenté pero que he asimilado como si fuera mía. Mediante el dibujo y la pintura, que son las artes más cercanas a mí, decidí poner sobre el papel lo que siento durante una conversación con mi madre, en la que hablamos honesta y emocionalmente de la muerte de mi abuela y lo que significó para nosotras, como familia y como personas.»

2 Motivación personal de Grezzia Lucho

«Mi padre falleció durante esta pandemia. Tuve la oportunidad “privilegiada” (como yo la llamo, en especial comparado con las muchas personas que mueren de COVID-19 y no pueden volver a ver a sus familias) de poder visitar a mi padre en la clínica para despedirme.

Pero nunca lo hice. Me dije que quería que la última imagen que tuviera de mi padre fuera la de sus últimos días en casa, risueño, riendo a pesar de la poca energía, disfrutando de los ricos postres que le preparaba y feliz por tener el apoyo y compañía de mi familia. Pero hoy me pregunto: ¿por qué no lo visité? ¿por qué no me despedí?

Aunque he perdido a otras personas anteriormente, creo que recién ahora soy consciente de lo realmente cercana que es la muerte para todos nosotros. Tener que atravesar mi luto sola, sin la cercanía de muchos de mis seres queridos, fue un golpe tremendo del que no me he recuperado aún, y tal vez nunca lo haga. Pero hay que aprender a vivir con el luto. Y espero que Para papá sea esa despedida, ese cierre, que no hice. El proceso de realizarlo me ha ayudado a seguir sanando. Y dedico el corto final por completo a él.»

23 Motivación personal de Fiorelly Sovero

«Hace aproximadamente 3 años, mi abuelita, mi mamá ‘Mima’ falleció. Ella era una de las personas más importantes en mi vida. No solo era mi abuelita, sino mi mejor amiga, confidente, compañera de travesuras y momentos felices. Ella me crió desde muy pequeña: vivió conmigo por muchos años, y a mis 14 años ella se mudó y mi corazón se partió. Yo la extrañaba mucho, y hablábamos casi todos los días por teléfono fijo, comentando nuestro día y los chismes del momento.

Poco después por varios factores, principalmente, por temas de salud de mi abuela, decidimos junto a mi familia que me mudaría con ella. Mi abuelita y yo vivimos solas por un año y medio: yendo a pasear, comiendo todo lo que quisimos, yendo de compras y viendo sus programas favoritos en TV. Después del año y medio, mi madre y mi hermana vinieron a vivir con nosotras y mi abuelita estaba muy feliz. Hasta que sucedió.

Mi abuelita y yo teníamos una relación muy cercana y bonita, y cuando se fue se llevó consigo una parte de mí. A veces imagino a ‘Mima’ en su cuarto, en la cocina. Mientras estoy en mi cuarto, recuerdo cuando ella se distraía sola mientras yo estaba ocupada, y me pregunto ¿qué estaría haciendo mi ‘Mima’ en este preciso momento? Y si estoy en el comedor de mi sala la “veo” pasar de la cocina a su cuarto o sentada en el sillón que está frente al televisor de la sala viendo los programas de la mañana/tarde.

En mi documental “Mima”, busco recrear los momentos que no llegué a experimentar junto a mi abuela. Quiero reencontrarla en los espacios que solía compartir con ella, en una habitación que sigue sintiendo su presencia aunque ya hace años que se fue. Quiero evocar su recuerdo y volver a sentir que ella sigue presente, acompañándome.»

24 Motivación personal de Michael Maguñá

«El fallecimiento del Sr. Mauro, fue algo muy difícil de digerir. Más aún porque, debido a la pandemia, no pude estar al lado de Grezzia, mi pareja, cuando sucedió, ni durante el proceso de luto inmediato; momentos en lo que siento que ella más necesitó de mi compañía. Eso es algo que no me he perdonado (aunque sea consciente de que no es mi culpa) y en lo que sigo pensando constantemente.

A raíz de ello, además, recordé a mi bisabuela, mi 'Mamá Chabe', en quien no había pensado desde hace mucho tiempo. Ella falleció cuando yo era un niño, y en su momento fuimos muy cercanos. La suya fue la primera muerte cercana que experimenté en mi vida; pero por alguna razón, la olvidé casi por completo. Ni siquiera recordaba su voz hasta que vi un video suyo, de forma accidental. Pero aunque no pensé en mi 'Mamá Chabe' durante buena parte de mi vida, ahora creo que me dejó una marca más profunda de la que jamás supe reconocer. Siento que no superé su pérdida, solo crecí para olvidarme de ella. Y el fantasma de ese duelo sin cierre aparece ante mí con fuerza, todo el tiempo.

Lo que siento, y lo que no (y un poco más) es un corto que prácticamente no decidí hacer, sino que surgió casi sin pensarlo, sino que solo se manifestó ante mi cámara y la pantalla de mi computadora, usándome como canal, y mostrándome aspectos de mí que jamás había puesto en palabras. Mi conversación con el duelo en mi vida me llevó a explorar mi ansiedad, mi sensación de soledad, y mi pérdida de identidad; sentimientos y angustias que encontré muy conectadas con la enorme falta que, durante toda mi vida, me hizo mi 'Mamá Chabe'. Y espero que, a partir de este proceso de plasmar todo ello en un corto documental-experimental, pueda empezar a darle un cierre a esa ausencia.»

Como puede verse, decidimos hacer *Duelo* por muchos motivos. Uno de los principales es que consideramos muy importante hablar de lo que significa el duelo, como proceso interno y como una realidad en la que participamos. No solo estamos visibilizando estos temas, sino que estamos usando el proyecto audiovisual como plataforma para poner en la palestra algunas cosas muy personales, y en ocasiones dolorosas, pero que deben ser expresadas de forma íntima y honesta.

Pero aún más importante que eso, es el hecho de que son nuestras historias las que estamos abordando. Son reales, directas, y difíciles de hablar para nosotros, pero creemos que vale la pena mostrar un poco de nuestros mundos personales en el medio artístico que todos, en este grupo, amamos. En retrospectiva, creemos que nuestro proceso creativo colectivo nos guió, sin planificarlo, hacia este proyecto, convertido así en la conclusión lógica de nuestras experiencias con respecto a lidiar con la pérdida. Esperamos nos permita sanar, y expresar lo que tenemos muy dentro en un cortometraje que se ha convertido ya en parte muy importante de todos nosotros.

Ahora que lo conocemos mejor, creemos que el duelo en realidad nunca acaba, sino que se aprende a vivir con él y seguir adelante. Y a través de estos cortometrajes, nuestra principal motivación es aprender sobre nuestros duelos internos, y lograr encaminarnos a una sana convivencia con ellos.

3 INVESTIGACIÓN

El proceso de investigación que realizamos para la creación del proyecto *Duelo* no fue de naturaleza académica, sino reflexiva e introspectiva: en vez de mirar hacia autores externos, miramos hacia *nosotros mismos*. Esto, debido a la condición de aquello de lo que queríamos hablar: historias muy propias y muy personales, que exigían de nosotros una gran medida de meditación sobre lo que sentimos, lo que recordamos y lo que hemos vivido.

Sin embargo, recurrimos a algunos elementos externos en nuestra investigación. El primero fue una asesoría psicológica intensiva, en la que buscamos resolver nuestras dudas sobre el duelo- entendido como proceso mental- desde un punto de vista profesional. El segundo fueron los referentes audiovisuales que abordamos en búsqueda de puntos de inicio para plantear el lenguaje fílmico que empleamos en el proyecto *Duelo*. Este último incluyó, también, una buena dosis de investigación interna; pues nos remontamos hacia los trabajos anteriores que realizamos sobre la ausencia (ver [Anexos](#)), mencionados anteriormente.

3 Asesoría psicológica

Nuestra investigación contó con la participación de cuatro psicólogos egresados de la PUCP: Martha Sofía Manrique Chevez, Bianca Viacava Masson, Maria Grazia Peña García y Enrique Andrés La Roche Flores; quienes ofrecieron una mirada más global de lo que se desarrolla en la pérdida de un ser querido. Hablamos mucho con ellos con respecto al duelo y los procesos que lo acompañan, pues era nuestra intención tratar dichos temas de forma respetuosa y precisa, sin caer en “caricaturas” o estereotipos.

Uno de los temas principales que tratamos con los psicólogos fueron las fases del duelo, en las que se puede dividir, de forma general, un proceso de luto personal; y que al principio

tomamos como base del guion ficcional de este proyecto (que luego dio paso a la propuesta documental-experimental con la que terminó quedándose). En el siguiente cuadro, que llamamos *esquema del duelo*, se describen cada una de las fases, con conceptos emocionales relevantes para la estructuración de nuestro proyecto y/o los elementos introspectivos que tomamos como base.

Esquema del duelo (Mesa, E., García, S., Torres, A., Castillo, L., Sauri, S., & Martínez, B., 2013):

Negación	<ul style="list-style-type: none"> • Cerrarse al exterior. • Vacíos
Ira	<ul style="list-style-type: none"> • Sensación de estar abrumado, presión externa e interna
Negociación	<ul style="list-style-type: none"> • Sanación espiritual
Depresión	<ul style="list-style-type: none"> • Desmotivación
Aceptación/Resignación	<ul style="list-style-type: none"> • Realidad (aceptación, memoria)

Los puntos principales de la conversación se centraron en conocer cómo se desarrollaban las emociones en una persona que acaba de perder a un familiar. De esta manera se buscaba conocer a profundidad las diferentes aristas del proceso del duelo, a partir de una perspectiva profesional.

En este aspecto, las preguntas que se le hizo a los psicólogos (y sus respectivas respuestas, resumidas y establecidas como un todo conjunto) fueron:

A. ¿Cuáles son los síntomas o el perfil de un paciente que ha perdido a un familiar?

Depende mucho de la persona. Hay quien se desborda y solo llora, y hay quien lo cuenta como si solo “fuese a comprar un pan con pollo” pero por dentro está mal. No sería extraño que una persona que tiende a ocultar este tipo de efectos redirija su energía a otras cosas: comer menos, dormir menos. Puede que esté desmotivada o, por el contrario, que quiera hacer demasiadas cosas (esto es lo más interesante). Este tipo de excesos- sentir mucho o no sentir nada- es común: polos que se intercalan, y en algún momento el sujeto pasa de un polo a otro repentinamente. Estos son rasgos de depresión y/o ansiedad que se manifiestan, sin necesariamente convertirse en un trastorno completo.

B. ¿Qué tipo de episodios, características y/o síntomas surgen en el proceso de duelo?

Hay bastantes elementos de la oralidad, especialmente el acto de no comer. No comer simboliza el cuidado que viene de otra persona, y el no comer es un “no necesito de nadie” manifestado físicamente; y el que la persona no coma puede venir también del elemento de la culpa. También puede que coma mucho más, al surgir esto como un “no necesito de nadie pero me muero por tenerlo”. Hay también algunos síntomas que se manifiestan somáticamente: p. ejm, una paciente se rascaba tanto que se sacaba sangre, y esto representaba su deseo de conectar consigo misma junto a la incapacidad de hacerlo. Surgen rasgos como no dormir o sentir hambre, pero sentir placer por esto. Generalmente, el paciente también evita mencionar su dolor directamente, para bloquear estos recuerdos. También puede intentar sobreexigirse en sus responsabilidades justamente para no pasar tiempo con ella misma ni enfrentar la memoria de quien se fue.

Después de una sesión de terapia. el paciente puede conectar con sus actos y sentir que hay dolor en ellos. Si hay una carga represiva en el vínculo con la persona que falleció, al conectar con este se puede generar una conducta destructiva- como romper recuerdos de esa persona. Hay activadores, cosas que activan este desborde: sentir, ver o recordar algo sensible.

Ambas preguntas nos proporcionaron mucho para el camino que seguimos, ya que en el proceso fue mutando la idea inicial a pasar a ser un proyecto que nos permitiera mostrar una parte vulnerable de nuestras experiencias personales con el duelo.

3 Referentes audiovisuales del proyecto

La búsqueda de referentes audiovisuales para este proyecto tuvo dos motivos principales. El primero fue encontrar antecedentes de lenguaje experimental que nos ayudasen a plantear, de forma precisa, la idea de un *viaje sensorial* a través del medio audiovisual; algo en lo que los sentimientos primaran por sobre los significados o la información.

El segundo gran motivo fue examinar nuestras experiencias emocionales, tomando como precedentes los trabajos audiovisuales anteriores que cada autor realizó al respecto, para a partir de allí empezar a crear los cortometrajes que componen *Duelo*- como anclas emocionales que tomamos como punto de inicio para sumergirnos más profundamente en nuestros mundos interiores.

En especial, priman en nuestros referentes aquellos trabajos audiovisuales que abordan dos temas-elementos en particular: la identidad propia (qué me compone, qué sé de mí mismo), y la conexión con alguien más (un modelo a seguir, un familiar cercano, un ídolo) que se fue; y a partir de ello, qué queda atrás, con nosotros mismos.

31 **Referentes audiovisuales generales**

- *Solo de Luz* (Carrillo y Altamirano, 2019): Se da a conocer un viaje por lo audiovisual. Mientras una voz acompaña a este viaje es como se intenta percibir lo efímero de las imágenes y la naturaleza de la misma.
- *Vacío* (Zavaleta y Garzón, 2019): Retrato subjetivo y sensorial de una persona anónima en su día a día. Acompañamos al personaje en su rutina, desde sus propios ojos; y a través de ella, conocemos el estado (y viaje) emocional que está atravesando en dicho espacio cotidiano.
- *In my Room* (Diop, 2020): Cortometraje documental de espacio y personaje, en el cual la autora realiza una examinación de su identidad- y aquello que la compone: su libertad, su feminidad, y su herencia personal- a partir de las grabaciones que tiene de su abuela.
- *Límites* (Siminiani, 2009): Cortometraje que experimenta sobre el lenguaje fílmico en el papel de retratar la verdad, y cómo la memoria se parece mucho al cine: ambas son capaces de recordar una realidad editada y subjetiva, que construye narraciones a partir de verdades que no lo son.
- *Someone to Love* (Núñez, 2012): Autorretrato documental en el que la autora examina, a profundidad, sus propias emociones; y contruye un relato audiovisual de su “yo interior”.
- *Pina* (Wenders, 2011): Documental sobre Pina Bausch, famosa coreógrafa de danza contemporánea. Durante su realización, Pina falleció inesperadamente, por lo que la película se convirtió en un homenaje a ella, y a la relación cercana que existía entre Pina Bausch y Wim Wenders, director de la cinta.

- ***Meshes of the Afternoon* (Deren, 1943):** Una mujer explora sus propias imágenes interiores. Los objetos que conforman su vida diaria convergen en un misterio. En ella se busca captar la sensación de experimentar una persona en un incidente a través de diversas lecturas e interpretaciones.

☞ Referentes audiovisuales personales

- ***Tía Juanita* - Janice Palomino (2019) ([Anexo 2](#)):** Es una conversación entre dos mujeres; una de ellas es una mujer de 97 años que cuenta sus anécdotas de juventud, en la que exploran sus recuerdos compartidos: en especial la relación que ella tenía con sus hermanos, la soledad y la falta permanente que siente tras haberlos sobrevivido a todos.
- ***Papá* - Grezzia Lucho (2020) ([Anexo 3](#)):** Serie fotográfica documental que tenía, originalmente, la intención de retratar la *nueva normalidad* de la realizadora durante la pandemia de COVID-19; pero que se transformó en un retrato de los últimos días de la vida (en cotidianidad) de Mauro Lucho, padre de la autora.
- ***Mima* (2019) - Fiorelly Sovero (2019) ([Anexo 4](#)):** Explorando el diario de su abuelita Irma (fallecida el 2017), la realizadora revive los momentos que significaron mucho para ella, reconecta con la memoria de su abuela, quien fue su mejor amiga y la persona más cercana a ella en toda su vida.
- **••••• & — - Michael Maguiña (2020) ([Anexo 5](#) y [Anexo 6](#)):** Dos trabajos fotográficos que abordan la ansiedad del realizador, con respecto a su ambivalente relación con la memoria de sí mismo: el recuerdo de su identidad.

4 REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La realización de *Duelo* fue un proceso íntimo de introspección, que consistió en hablar honestamente de nuestras experiencias con la pérdida, y reflexionar sobre lo que averiguamos acerca de nosotros mismos; con el fin de cristalizar todo en el lenguaje audiovisual.

4 Descripción y sinopsis

Sinopsis general de *Duelo*: El proyecto audiovisual *Duelo* es una antología de cortometrajes documentales-experimentales, en forma de trabajo coral y colectivo, realizado por Grezzia Lucho, Fiorelly Sovero, Janice Palomino y Michael Maguiña. En conjunto, estos cortos cuentan las historias personales de los autores en relación con sus procesos de duelo, producto de la pérdida de seres queridos, y todo lo que aflora a partir de ello: la ausencia, la memoria, el olvido, y la muerte.

- ***Con colores:*** Mediante una conversación de una hija con su madre se conoce la historia de la pérdida de una abuela, desde sus anécdotas, hasta la falta que ella hace.
- ***Para papá:*** En medio del recuerdo de una fiesta de año nuevo del 2001, una hija habla sobre la relación que tuvo con su padre, que ha fallecido.
- ***Mima:*** Mima era más que mi abuelita. Era mi mejor amiga y compañera de vida. En el interior de su habitación casi intacta, evoco los momentos que me unieron a ella, pensamientos e imágenes que van y vienen, recordándome que ella sigue presente.
- ***Lo que siento, y lo que no (y un poco más):*** Usando como base un texto poético del autor, este cortometraje explora la memoria y la identidad de una persona que, al olvidar a alguien muy importante en su vida, siente que se ha olvidado a sí mismo.

4 Antecedentes y proceso general

Duelo tuvo un viaje accidentado y muy variado, antes de tomar la forma con la que se quedaría finalmente. Aunque pasó por distintas etapas, viéndolo en retrospectiva nos queda claro que el tema inherente a todo el proyecto estuvo allí desde el principio, y la fuimos descubriendo conforme más lo íbamos puliendo.

Originalmente, los integrantes del grupo empezamos proponiendo una historia de ficción ‘tradicional’: un cortometraje de terror y realismo mágico, cuyo tono y atmósfera estarían inspirados en los cuentos tradicionales urbanos o “de abuelos”, tan comunes en sociedades que conviven día a día con el pensamiento mítico, como la latinoamericana (Menton, 1998). Lo planteamos como un filme grabado enteramente mediante historias de *Instagram*, que abordaba el mito peruano de los *duendes*. Trataba sobre una mujer que, en un video de celular, ve “algo” raro en su casa; y a partir de allí, la presencia sobrenatural empieza a crecer en su vida. A diferencia del terror más “tradicional”, la historia no se enfocaba en la lucha contra el mal (Pinedo, 2004): en el realismo mágico latinoamericano, pensamos, lo sobrenatural no es una fuerza extraña con lo que enfrentarse, sino una faceta más de la vida misma con la que se aprende a coexistir (Menton, 1998).

Mientras dicha historia era desarrollada en nuestras primeras reuniones, sin embargo, empezó a surgir una idea que cada vez cobraba más fuerza. Ese “algo” sobrenatural, que conformaba el núcleo de nuestro primer proyecto, fue adquiriendo forma propia, y al hacerlo, se convirtió en símbolo de un tema que ya se encontraba presente desde tan temprana propuesta: la pérdida (aunque enfocada desde el ámbito de la salud mental). Empezamos a interpretar al *duende* como una metáfora narrativa del aislamiento en el que se encontraba nuestra protagonista, y las consecuencias negativas que esta soledad repentina (esta *ausencia de personas cercanas*) pueden tener en una persona.

Así comenzamos a discutir sobre ansiedad, ausencia y memoria; y sobre la sensación de extrañar algo fundamental para nuestras vidas. No sabíamos en qué se convertiría luego esa idea, pero no pasó mucho tiempo de trabajo hasta que creció tanto que cambió drásticamente el rumbo de nuestro proyecto, y nos acercó un poco más a lo que terminó siendo *Duelo*.

Cuando la metáfora de ausencia y salud mental se convirtió en punto dominante de la historia planteada, decidimos reformular la propuesta por completo. El primer gran cambio fue que abandonó el terreno de la pura ficción para adentrarse al dominio del documental: la protagonista ahora estaba basada en una amiga de los integrantes del grupo, pintora y diagnosticada con trastorno límite de la personalidad (TLP). Tomamos como base su historia real para armar una ficcional (una *docuficción*), en la que nuestra protagonista, ahora una artista, empieza a pintar un extraño “ente” que puede ver en la soledad de su departamento. Para desarrollar esta iteración del proyecto, tuvimos una asesoría grupal con un equipo de estudiantes de último ciclo de Psicología de la PUCP, quienes nos brindaron datos sumamente esclarecedores sobre el TLP y la salud mental (los detalles de esta asesoría se cuentan en el apartado de *Investigación* de este texto), y nos brindaron un muy útil *insight* sobre nuestras propias motivaciones para contar dicha historia y hablar de problemáticas así.

Nos gustaron muchas cosas de este planteamiento. El primero, que dejábamos a libre interpretación si este “ente” era realmente sobrenatural, o una manifestación narrativa de la enfermedad mental de la protagonista. El segundo, que teníamos una dinámica más activa entre protagonista-fuerza fantástica: una relación ambivalente en que el “ente” era la inspiración para las mejores pinturas de nuestro personaje, pero también era resultado de una crisis de TLP agravada por la soledad casi total que resultaba de la cuarentena. Sin embargo, también nos encontramos con un obstáculo serio: ya que ningún integrante del grupo tiene TLP, nuestra conexión con la historia era ahora secundaria, no inmediata. A nivel creativo, pudimos sentir la diferencia; e incluso nos consideramos estancados en aquel punto.

Durante la asesoría psicológica que tuvimos, pudimos verbalizar las motivaciones personales que teníamos para contar la historia que planteamos en aquel momento. Cuando dejamos de sentir esa *pasión* interna al seguir el camino de dicha iteración del cortometraje, nuestra solución fue volver a esa conversación como para explorar las raíces de nuestros motivos e intereses, y a partir de allí, darle a la idea una nueva forma que pudiera conectar mucho más con nosotros. Por lo que replanteamos el proyecto una vez más, y esta vez fue tocando un tema mucho más cercano, y en el que ya se encontraba explícito el motor de todo el proceso creativo detrás de *Duelo*: el fallecimiento de un familiar cercano.

La protagonista dejó de basarse en nuestra amiga artista, y adquirió su propio carácter. Su nombre era ahora *Eli*, y al principio, su historia era similar a la anterior: una artista joven que se encuentra repentinamente sola ante la pandemia, y que debe lidiar con un “ente” (aparentemente sobrenatural) que irrumpe en su cotidianidad- conservando los elementos de realismo mágico de las anteriores propuestas, aunque eliminando por completo el componente de horror, pues ahora era un drama. Pero había una diferencia crucial, pues este “ente” no era algo semi-abstracto como una enfermedad mental, sino *alguien* en concreto: la abuela de Eli, a quien llamamos *Agustina*, que había fallecido por COVID-19 recientemente.

Un par de reuniones después, replanteamos la forma de la historia, mas no el fondo. Primero, quitamos al “ente” de en medio, pues empezamos a sentir que era un recurso narrativo que nos interrumpía en vez de aportar al tema y el núcleo del proyecto. Segundo, decidimos estructurar el cortometraje en la forma de una conversación por videollamada entre Eli y Agustina, en la que el diálogo fuera cotidiano pero con un subtexto particular que solo se haría explícito al final: entonces se revelaría que Agustina estuvo muerta todo el tiempo, y que toda la llamada estuvo en la mente de Eli, como una manifestación de su doloroso anhelo por escucharla y verla una vez más, y poder despedirse. Así, el objetivo de Eli se desprendía del que, inconscientemente, teníamos los miembros del grupo: *darle un cierre a su pérdida*.

Cuando nos encontrábamos en el proceso de escribir el guion para esta versión del proyecto, empezamos a proponer nuevos cambios. Si bien estábamos muy motivados durante el desarrollo, sentíamos que la conversación entre Eli y Agustina no *fluía* como debía. Había muchos sentimientos encontrados detrás de la intención para escribir los diálogos, pero la misma estructura ficcional empezaba a convertirse en un lastre: al tener que filtrar nuestras experiencias y emociones reales a través del personaje de Eli (alguien con sus propias características y personalidad, diferentes a las nuestras), estas dejaban de pertenecernos. Y sentimos que esa distancia le quitaba buena parte de su fuerza e impacto al tema que estábamos tratando. La forma de la conversación planteada tenía potencial, pero no lográbamos que transmitiera la emocionalidad que nosotros sí experimentamos.

Por lo que, tras un par de semanas de escribir el guion conversacional, decidimos tratar la historia como base para una propuesta de narrativa no-tradicional. Continuamos hablando sobre Eli y Agustina, pero esta vez la tratamos como un proyecto experimental-sensorial: a través de imágenes abstractas que representaban la conexión emocional nieta y abuela, y cómo la primera había cambiado con la muerte de la última. Y en dicho proceso, empezamos a verbalizar más sobre nosotros mismos, nuestras propias experiencias con la muerte de seres queridos y el duelo resultante. Tomamos esas vivencias personales como base del mundo sensorial que estábamos construyendo para Eli, a quien abordamos entonces como un *avatar* de nosotros mismos.

Entonces llegó otro cambio, de forma orgánica, sin que nosotros lo planteásemos realmente (al menos no al principio). Poco a poco, la posición de Eli como *personaje* empezó a menguar frente a su aspecto como *ventana* hacia nuestras propias historias reales. Cada vez veíamos menos el discurso de Eli en nuestras imágenes y sonidos; y más veíamos *nuestros propios discursos, nuestros testimonios. Nuestra identidad.*

De manera que llegó el punto en que dijimos que, si Eli ya no era un personaje por sí mismo, sino un medio mediante el cual contábamos nuestros propios duelos, ¿por qué no hablar directamente de nosotros mismos, con mayor honestidad? Así es como dejamos el apartado ficcional del cortometraje a un lado, y como grupo, abrazamos el documental por completo. Fue entonces que *Duelo* surgió, en la misma forma en que ahora se encuentra.

El proyecto se convirtió en una antología de cortometrajes documentales planteados como experiencias sensoriales, de corte experimental. Quedamos entonces en que cada integrante del grupo grabara, editara, escribiera y dirigiera su propio corto, en el que narraría su vivencia personal. Luego, dichos trabajos serían unidos y ordenados en un solo *clip* audiovisual- el resultado final es el filme conectado con este texto.

Cada realizador construyó, o encontró, un testimonio propio, sobre su experiencia y sensibilidad frente a cómo lleva el duelo y todo lo que este implica: la pérdida, la ausencia, la memoria, el olvido y la muerte. A partir de dichos testimonios, cada realizador del grupo grabó el material audiovisual requerido (de ser necesario) o lo reunió de algún archivo, y fue probando diferentes cortes; hasta encontrar la versión que fuera más honesta con sus propias emociones, y transmitiese en imágenes y sonido todo aquello que a veces no se puede decir con la voz, pero que se siente con muchísima fuerza. Los procesos creativos personales, e intención narrativa, de cada realizador en el grupo con respecto a sus respectivos cortos, están detallados en la siguiente sección de este trabajo de investigación.

Sobre *Duelo* en sí, consideramos que cada corto individual funciona en un diálogo interconectado con los demás, y las emociones conjuntas de los realizadores se amplifican entre sí. Todo esto fue hecho con el objetivo de colocar en la pantalla aquel sentimiento que nos unió desde el principio, y que a través de todo este proceso de creación y re-creación, destilamos y manifestamos de la forma más pura que nos fue posible.

3 Procesos creativos de cada autor

4.3.1. *Con Colores* - Janice Palomino

El proceso de realización de mi cortometraje fue de alguna manera por instinto. Todo inició porque tenía muy en claro que quería conversar con mi madre sobre mi abuela que falleció hace muchos años.

Luego decidiría si en verdad era así como quería empezar el corto. Una tarde después de almorzar mi madre me contaba sus anécdotas de joven y empecé a grabar, inevitablemente apareció el nombre de mi abuela. Mientras la escuchaba solo la guiaba preguntando más sobre mi abuela Estela. Estas conversaciones las tenemos desde que soy una niña, me sé de memoria casi todo lo que ella me cuenta pero no la detengo. La conversación termina con mi mamá en un estado de resignación y yo afectada por lo que ella está sintiendo.

Aquí es cuando decido usar solo el audio de la conversación en lo sonoro y para lo visual quería que se viera acompañado de algo que me represente y me una a mi mamá y mi abuela. Por eso decidí hacer un dibujo que se convertiría en pintura en el proceso. Utilicé una fotografía de referencia, en esa foto estamos las cuatro: mi mamá, mi hermana mayor, mi abuela y yo. En ella está mi abuela cargandome de bebé.

Comencé el dibujo con líneas poco a poco se iban agregando los elementos como pinceles, el agua, la sombra de los árboles en la ventana, los colores y finalmente todo conversaba. Los colores con la conversación se iban complementando y cada uno aportaba un poco a las emociones que se desenvuelven en el cortometraje.

4.3.2. *Para papá - Grezzia Lucho*

La realización de mi cortometraje fue catártica. En principio, quería homenajear a mi tía Rosa, pues fue una mujer que influyó muchísimo en mi vida. Para ello, visualicé diversos vhs para recordarla y descubrir algún material que pueda servir para el corto. Luego de realizar una búsqueda me quedé con dos momentos: la felicidad que transmitía mi tía cocinando y la fiesta de año nuevo del 2001.

Durante las clases se realizó una *master class* brindada por Inti Briones, en la que destacó lo poderoso que es la vulnerabilidad y escucharnos. Por lo tanto, desarrolló que el sufrimiento rasgo universal y mi relación con la pérdida genera símbolos y estos van a mostrar quien soy, quien fue y que quiero que se conozca de él. Asimismo, por el hecho de ser universal, va a permitir que cualquier persona se sienta identificado.

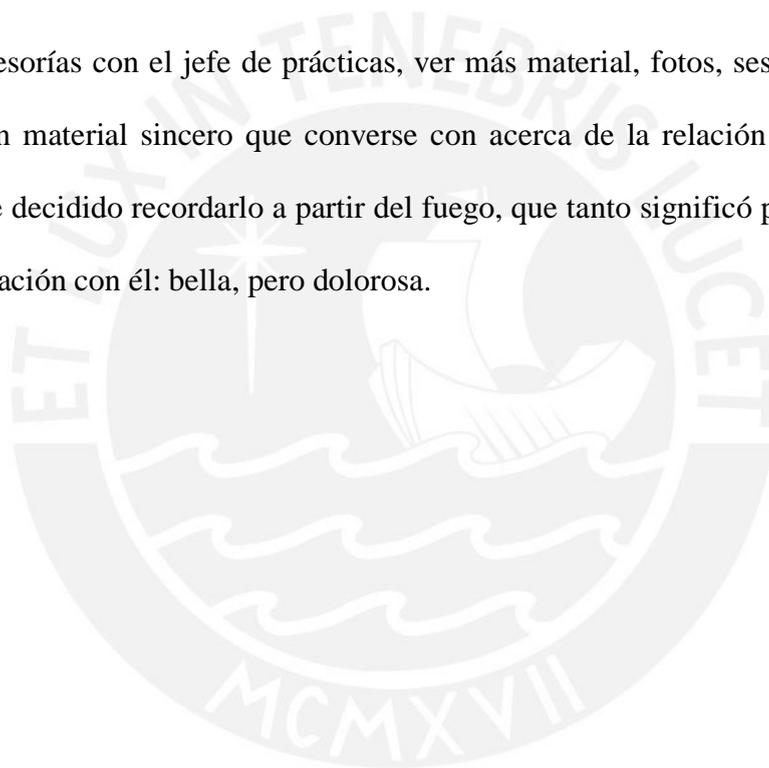
Su reflexión me permitió generar una dolorosa, pero fuerte, testimonio sobre el recuerdo de mi padre durante sus últimos días con vida y el recuerdo que me llevé de él. Todo ello, lo dejó por escrito y luego fui viendo todo aquel material recolectado. Uno de los materiales que más me conmovió fue la fiesta de año nuevo, pues era la celebración que todos los años planificaba con mi padre.

La temática que desarrollé en el texto fue mi conexión con el fuego, puesto que mi papá era bombero y tenía una fascinación por los fuegos artificiales. Él realmente estaba encantado por el fuego y todo ello me lo transmitió. Desde pequeña siempre valoré su trabajo y el sacrificio que realizaba asistiendo a los incendios. Luego de ser diagnosticado de cáncer al pulmón nos explicaron que los bomberos suelen desarrollar este tipo de cáncer al estar expuestos al humo.

Tal y como menciono desde el inicio, me costó mucho escribir su relación con el fuego, pues fue aquello que terminó acabando con su vida, pero a la vez fue aquello que le dio vida durante muchos años.

Personalmente considero que fue una dolorosa experiencia editar el material, pues debía escucharlo, verlo y cortar partes de la celebración de los fuegos artificiales para que no sea muy extenso. Durante la ejecución debía desapegarme del material y dejar de aferrarme a ellas para que pueda fluir la imagen y el texto.

Luego de las asesorías con el jefe de prácticas, ver más material, fotos, sesiones espirituales logré llegar a un material sincero que converse con acerca de la relación que tuve con mi padre y cómo he decidido recordarlo a partir del fuego, que tanto significó para ambos, y que simboliza mi relación con él: bella, pero dolorosa.

4.3.3. *Mima* - Fiorelly Sovero

El proceso de realización de mi cortometraje “Mima” empezó en el curso de *El documental y otras formas de no-ficción (2019)*. No tenerla físicamente era muy difícil para mí y, en ese año, tenía un bloqueo muy fuerte en relación a los recuerdos, sobre todo no podía recordar cómo lucía su rostro. Así, teniendo la sensación de que la olvidaba, emprendí la aventura de realizar una primera versión de “Mima”, ahora titulada “Mima (2019)”.

Para el presente año, al pasar a la realización de un documental fui descubriendo otra faceta de lo que sentía respecto a la pérdida de mi abuelita Irma (Mima). En ese sentido, tras realizar una introspección y exploración de lo que estaba siendo mi proceso de duelo en base a lo que siento, lo que pienso y lo que poco a poco he vuelto a recordar, es que nace esta nueva versión de “Mima”. Entendí que una de las razones por las que quería realizar un corto sobre mi abuelita era porque no había tenido oportunidad de capturar momentos con ella más allá de las fotografías. Entre mis archivos de video solo tengo 3 videos sobre ella, de los cuales usé uno en el presente cortometraje. Asimismo, yo tenía ideas y planes para grabar sobre la vida de mi abuelita: nuestra interacción, sus experiencias, su vida y recuerdos en su tierra natal, la relación con sus amigas y entre otros temas que se quedaron en mi mente cuando ella partió.

En ese sentido, para el cortometraje exploré la habitación de mi abuelita que, después de tres años, sigue casi intacta. Sus prendas siguen colgadas en su armario, las imágenes de sus santos siguen en su tocador, sus joyas y muchas cosas más. Su esencia sigue presente, pero ella ya no está.

Es así que decidí interactuar con ciertos elementos. Escogí una secuencia de fotos, un proyector y empecé a interactuar con su recuerdo y su habitación. Para ello, la performance fue el medio que me ayudó a representar lo que sentía al revivir su imagen a través de una

proyección. Para ello, Sofia Velazquez (profesora del curso) y Carlos Ormeño (jefe de práctica del curso) compartieron conmigo referencias y comentarios que contribuyeron en mi proceso de construcción.

Asimismo, para el aspecto sonoro, tomé atmósferas sonoras de la naturaleza que me recordaban lo mucho que a mi abuelita le gustaba visitar su lugar de nacimiento. Además, grabé una serie de pensamientos obtenidos de mi proceso de autoreflexión y, en la construcción, me fue más complicado despegarme de ciertas partes donde hablaba sobre mi abuelita y mencionaba recuerdos que para mí eran importantes. Sin embargo, conforme editaba y visualizaba mi cortometraje, pude prescindir de esos fragmentos, logrando definir la esencia de lo que quería transmitir a través de mis sentimientos, sensaciones y un recuerdo en específico que atesoro con mucho cariño.

Finalmente, a veces me costó continuar con la edición al ser un tema personal y muy sensible para mí. Para ello, me separaba del proyecto por unos días y lo retomaba cuando me sentía preparada. Este proceso de edición, me ayudó a ver lo que necesitaba, y lo que no, y poco a poco los detalles visuales y sonoros tomaron forma, haciendo que el resultado de "*Mima*" me represente de manera muy profunda y personal.

4.3.4. *Lo que siento, y lo que no (y un poco más)* - Michael Maguiña

Desde ya hace un tiempo que tengo problemas con la ansiedad. Es un tema que he explorado ya en otros productos audiovisuales, principalmente en las dos series fotográficas que enlisté entre mis referentes personales en el presente trabajo escrito (anexos 5 y 6). Durante el proceso de creación de *Lo que siento, y lo que no (y un poco más)*, sin embargo, identifiqué la que creo es una raíz de ello: la memoria. O mejor dicho, la falta de ella.

El proceso creativo de este cortometraje fue bastante complejo y accidentado. Pero desde el principio estuvo presente el elemento clave de la *memoria*: tanto la presencia de ella como su carencia. Cuando empecé a examinar dentro de mí mismo, me saltó el hecho de que mis trabajos audiovisuales anteriores (referenciados) manejaban ambos el concepto de *añoranza*; por lo que me puse a pensar, ¿qué es lo que añoro? Durante mis conversaciones con el resto del grupo, muchas veces el tema que tratábamos era “cómo recordamos a quienes hemos perdido”, y me puse a pensar en qué es lo que yo tanto pensaba recordar.

Me empezó a interesar en particular la memoria que de alguien que había perdido cuando era tan joven que apenas podía recordarla: mi bisabuela, mi ‘Mamá Chabe’. En mi proceso de autorreflexión, caí en la cuenta que ella era mi figura materna, la primera que tuve en mi vida: de hecho, involuntariamente, la tomé como modelo de ‘mamá’ durante el resto de mi desarrollo, pues ahora me doy cuenta que cuando pienso en una imagen ideal de ‘madre’, las características que se me vienen a la mente son las de mi ‘Mamá Chabe’.

Su pérdida significó olvidarla, sea por mi corta edad, sea porque nunca recibí terapia al respecto y no pude superar el dolor- el cual brota ahora cada vez que la recuerdo vívidamente. Y también significó olvidar aquellas partes de mí que ella me enseñó, un momento formativo muy importante que siento que dejé atrás (y me apena). Ahora creo que cuando mi Mamá Chabe se fue, una parte muy importante de mí se fue con ella, y la separé

de mi vida casi por completo hasta ahora, que volví a hurgar en esas viejas heridas durante la introspección que llevó a la creación de mi proyecto audiovisual.

Este cortometraje, como tal, nació como un texto, que escribí de forma casi automática. Abrí un documento de *Google Drive* y empecé a escribir sin detenerme a pensar, a corregir, o a cuestionar lo que estaba poniendo en palabras. Ni siquiera me di cuenta de buena parte de lo que escribí entonces, sino que caí en cuenta de ello después, cuando estaba leyéndolo. En ese texto, pude verbalizar muchas cosas que no había dicho jamás; incluso descubrí verdades de las que no era consciente (como lo dicho respecto al recuerdo de mi bisabuela, y su papel en mi propia identidad). Escribirlo, aunque difícil, fue catártico en sí mismo, aunque abordé este acto casi como el principio de mi proceso de creación, más que como un final: cuando por fin dije lo que más me guardaba, sentí que estaba más preparado para tomar esas palabras y convertirlas en un cortometraje personal.

Lo que siguió fue tomar un poco de distancia. Leer el texto me resultaba muy incómodo, solo lo hice para grabar mi voz (en *off*) a manera de esqueleto de mi corto en aquel momento. Luego de eso, escucharme también se me hacía muy difícil, por la fuerza y verdad de las cosas que me oía decir en ese clip de voz. Eso dificultó la edición del cortometraje en ese momento; aunque también me motivó a tomar dicha distancia del mismo, que luego consideré necesaria para poder meditar sobre el contenido de mis palabras, y abordarlas desde otro punto de vista que me permitió comenzar la edición.

Entonces grabé mi cotidianidad, no guiándome por algún contenido o significado en particular, sino *sintiendo* los espacios y experiencias que alguna vez compartí con mi ‘Mamá Chabe’, pensando en cómo me hacían sentir, y siguiendo el criterio de “esto se siente bien, vamos a grabarlo”. Este criterio también me llevó a emplear material de archivo (un video casero del cumpleaños de mi hermano, y varios clips de audio grabados en momentos

familiares), y a grabar de forma digital (el video del mapa en el que busco mi casa en medio de Chimbote, mi ciudad natal).

Finalmente, llegué a una versión de mi cortometraje con la que estuve satisfecho. En la edición, extraje frases de mi texto y las coloqué en forma escrita (en lugar de leerlo por completo), y las entrelacé con fragmentos del material audiovisual con el que estaba trabajando. Construí también una atmósfera sonora profunda para mi corto, basada en graves profundos y sonidos orgánicos- como risas, agua, respiraciones y el sonido ambiental de mi propia casa- y cuyo criterio principal fue *meter a la audiencia dentro de mi cabeza*, de forma física y metafórica.

Planteé *Lo que siento, y lo que no (y un poco más)* como un viaje sensorial, mnemónico y subjetivo, en el que presento mis recuerdos y reflexiones en mi espacio personal, contrapuestos con los pensamientos que tengo durante dicha travesía interna y que le dan forma a lo que siento frente a la memoria y el olvido. Se basa en mis recuerdos sobre mi bisabuela, la época en que estuve con ella, y qué *se llevó de mi* cuando falleció. Por encima de todo, es una declaración personal: ya no quiero olvidar a mi 'Mamá Chabe', y ya no quiero olvidar a quien que yo soy ahora gracias a ella.

5 SOSTENIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO

Como se menciona anteriormente, el corto documental *Duelo* explora los sentimientos, emociones y sensaciones de 4 realizadores en sus procesos personales de duelo. Es sabido que la pérdida de un ser querido es un acontecimiento que todo ser humano vive en alguna parte de su vida. En esa línea, de la pérdida deviene el duelo, un proceso que cada ser humano experimenta de manera única y diferente, influenciado por diversos factores.

En ese sentido, el presente cortometraje se dirige a un público general que haya cumplido la mayoría de edad, ya que se aborda un tema que puede ser sensible o ser difícil de comprender. Además, hasta que se le agreguen subtítulos, el cortometraje estará disponible principalmente para hispanohablantes, aunque, cabe acotar que la obra se puede sentir más allá del idioma. Bajo lo expuesto, la estrategia principal propuesta para este proyecto documental será ‘distribución a través festivales nacionales e internacionales’. Estos funcionan como espacios de encuentro e interacción entre realizadores, proyectos, jurado, la crítica y parte del público.

Por otro lado, para realizadores como nosotros, recién egresados, también es útil pues nos permite ganar experiencia en los procesos de convocatoria. Además, estos funcionan como fuente de reconocimiento, ya que los proyectos seleccionados pueden hacer uso de los laureles que autoriza el festival. Para ello, a continuación se presenta una lista de festivales que se ubicaron en el proceso del proyecto y entre los cuales se postulará *Duelo*.

5.1 Festivales Nacionales

- 24° Festival de Cine de Lima PUCP - 2021
 - Fecha del festival: 21 al 30 de agosto (Festival de Cine de Lima PUCP, 2020).
 - Fecha de inscripción estimada: No especificado.

- Requisitos estimados: No especificado.
- Transcinema. 8va Festival Internacional de Cine - 2021
 - Fecha del festival estimada: “6 al 14 de agosto” (Transcinema, 2020).
 - Fecha de inscripción estimada: No especificado.
 - Requisitos estimados: “Las inscripciones para las competencias de TRANSCINEMA están abiertas para trabajos cuya producción sea de enero de 2019 a la fecha. El importe por un cortometraje será de 5 dólares” (Transcinema, 2020).
- Render. IV Festival de Cine Universitario - 2021
 - Fecha del festival estimada: “15 al 22 de diciembre” (Render, 2020).
 - Fecha de inscripción estimada: “Hasta el 31 de octubre” (Render, 2020).
 - Requisitos estimados: “Los temas y los formatos de registro son libres, deben ser obras originales y realizadas posteriormente al 1 de enero de [2019]. Se aceptará dentro del grupo de egresados solo a quienes hayan culminado estudios a partir de diciembre de [2019]. Deben haber producido la obra durante su etapa universitaria. ” (Render, 2020).
- FENACI 2021 - 8º edición del Festival Nacional de Cine de Huánuco
 - Fecha del festival estimada: “22 al 28 de noviembre” (FENACI, 2020).
 - Fecha de inscripción estimada: “hasta el 16 de octubre” (FENACI, 2020).
 - Requisitos estimados: “Será de temática libre, escogidos por el Comité de Selección del Festival. Deberán tener una duración mínima de 40 a 60

minutos, no tener una antigüedad no mayor a 5 años. Podrán ser presentados en el formato BlueRay/ dvd, los de idioma original (quechua, aymara, etc) con subtítulos al español” (FENACI, 2020).

2 Festivales Internacionales

- IDFA 2021 - International Documentary Filmfestival Amsterdam
 - Fecha del festival: “17 al 28 de noviembre” (IDFA, 2020).
 - Fecha de inscripción:
 - Primer periodo de inscripción: “hasta el 1 de mayo”. (IDFA, 2020).
 - Segundo periodo de inscripción: “hasta el 1 de agosto” (IDFA, 2020).
 - Requisitos: Aún no se especifican.
- FID - 31 st International Film Festival Marseille
 - Fecha del festival: “22 al 26 de julio” (FID, 2020).
 - Fecha de inscripción: “hasta el 31 de marzo de 2021” (FID, 2020).
 - Requisitos: “Los cortometrajes presentados para la selección oficial deben haber sido producidos no antes del 1 de enero de 2020. Para cortos (menos de 60 minutos), la tarifa es de 20 €” (FID, 2020).
- Ji.hlava - 25th Ji.hlava International Documentary Film Festival
 - Fecha del festival: 26 al 31 de octubre
 - Fecha de inscripción:

- Primer periodo de inscripción: “hasta el 31 de marzo”. (Jihlava, 2020).
 - Segundo periodo de inscripción: “hasta el 31 de mayo” (Jihlava, 2020).
 - Requisitos: “La inscripción es gratuita y la fecha de producción debe ser a partir de septiembre 2019” (Jihlava, 2020).
- Cine Independiente de la Ciudad de México 2021
 - Fecha del festival: 9 al 11 de julio
 - Fecha de inscripción: “2 de febrero hasta el 12 de abril” (Mexico City Independent Film Fest, 2020).
 - Requisitos: “Podrán inscribirse trabajos mexicanos o extranjeros (de documental, ficción o híbridos) finalizados entre el 2019 y 2021, con una duración máxima de 34 minutos (créditos incluidos). Se realizará un pago estándar de 18 dólares” (Mexico City Independent Film Fest, 2020).
- 17 ficmonterrey – Festival Internacional de Cine de Monterrey 2021
 - Fecha del festival: 16 al 26 de agosto
 - Fecha de inscripción: 1 enero al 15 de marzo de 2021.
 - Requisitos: “Películas producidas después del 1 de enero de 2019. Todos los títulos inscritos deberán ser, como mínimo, premier en Nuevo León.” (ficmonterrey, 2020).

3 Otros

- ACID Cannes (Asociación para la Difusión del Cine Independiente)

6 REFLEXIONES FINALES

Nuestro proyecto audiovisual, *Duelo*, es una reflexión sobre la pérdida como experiencia universal y profunda para la identidad de todo ser humano. Está planteado como una antología de cortometrajes documentales y experimentales, en el que cada uno es un retrato de las emociones e historias íntimas que cada integrante del grupo de este proyecto está experimentando.

Cada persona experimenta el duelo de forma diferente, con su propio proceso emocional que, además, es sumamente íntimo y crucial en su desarrollo personal. Por ello decidimos hacer de *Duelo* una antología, en la que cada integrante de este grupo realizó (escribió, editó y dirigió) un cortometraje separado, en el que habla de su propia vivencia con la ausencia de *alguien* en sus vidas, que le haya marcado profundamente.

Así, cada uno cuenta su proceso, pues consideraríamos “injusto” o “incompleto” querer unir todos los relatos en un solo relato o “ficcionalarlo” (lo intentamos y descartamos): cada persona es un mundo, un universo narrativo entero, y esas historias merecen ser contadas de forma personal, según el acercamiento que cada quien tenga al respecto. Y al menos para *Duelo*, creemos que esa es la mejor forma de abordar nuestros testimonios emocionales.

En conjunto, es un trabajo de reflexión sobre lo transversal que es la vivencia del duelo y la muerte entre todos nosotros. Es una forma de hacer públicos nuestros relatos privados y conectar con otras personas sobre estas experiencias compartidas por todo aquel que alguna vez ha perdido a alguien. También esperamos que sea una forma en la que, como miembros del grupo realizador, podamos hacer *catarsis*, y empezar a sanar.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FENACI. (2020). FENACI. Festival Nacional de Cine de Huánuco. Perú: *festhome*. Recuperado de <https://festhome.com/es/festival/festival-nacional-de-cine-de-huanuco>
- Festival de Cine de Lima PUCP. (2020). El 24 festival de cine de lima pucp será virtual. Perú: *Festival de Cine de Lima PUCP*. Recuperado de <https://www.festivaldelima.com/2019/24-festival-de-cine-de-lima-edicion-virtual/>
- ficmonterrey. (2020). 17 ficmonterrey – Festival de Cine de Monterrey 2021 Convocatoria abierta para recepción de película. México: *ficmonterrey*. Recuperado de <http://monterreyfilmfestival.com/convocatoria-seleccion-oficial-2021/>
- FID. (2020). Términos y condiciones del festival. Francia: *FID*. Recuperado de <https://fidmarseille.org/en/festival/reglement/>
- IDFA. (2020). IDFA 2021. *IDFA*. Recuperado de <https://www.idfa.nl/en/info/idfa-2021>
- Ji.hlava (2020). Ji.hlava. 26. - 31 . 10. 2021. 25th Ji.hlava International Documentary Film Festival. República Checa: *Ji.hlava*. Recuperado de <http://www.dokument-festival.com/>
- Menton, S. (1998). *Historia verdadera del realismo mágico*. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.
- Mesa, E., García, S., Torres, A., Castillo, L., Sauri, S., & Martínez, B. (2013). *El proceso del duelo. Un mecanismo humano para el manejo de las pérdidas emocionales*. Revista De Especialidades Médico-Quirúrgicas, (1), 28-31. Revisado el 12 septiembre del 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/473/47316103007.pdf>.

Mexico City Independent Film Fest. (2020). Mexico City Independent Film Fest. México:
FilmFreeway. Recuperado de

https://filmfreeway.com/MexicoIndependentFilmFest?utm_campaign=Submission+Button&utm_medium=External&utm_source=Submission+Button

Pinedo, I. (2004). *Postmodern Elements of the Contemporary Horror Film*. En Prince, S. (Ed.), *The Horror Film* (pp. 85-117). Nuevo Brunswick, Nueva Jersey, Estados Unidos de América: Rutgers University Press.

Render. (2020). *Render III Festival de Cine Universitario. Edición online.. Bases convocatoria 2020. 01/set - 31/ oct.*

https://www.festivalrender.com/documentos/archivo_bases_render2020.pdf

Transcinema. (2020). Transcinema. Festival Internacional de Cine. Perú: *Festhome*.
 Recuperado de

<https://festhome.com/es/festival/transcinema-festival-internacional-de-cine>

8 REFERENCIAS FILMOGRÁFICAS

- Carrillo, E. (productor) y Altamirano, F. (director) (2019). *Solo de Luz* [cinta cinematográfica]. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Deren, M. (productor) y Deren, M. (director) (1943). *Meshes of the Afternoon* [cinta cinematográfica]. Estados Unidos de América: Maya Deren Experimental Films.
- Diop, M. (productor) y Diop, M. (director) (2020). *In my Room* [cinta cinematográfica]. Italia-Francia: Miu Miu.
- Lucho, G. (2020). *Papá* [serie fotográfica documental]. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Lucho, G., Maguiña, M. y Sovero, F. (productores) y Lucho, G., Maguiña, M. y Sovero, F. (directores) (2019). *Mauro* [cinta cinematográfica]. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Maguiña, M. (2020). ••••• [montaje fotográfico]. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Maguiña, M. (2020). — [serie fotográfica]. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Palomino, J. (productor) y Palomino, J. (director) (2019). *Tía Juanita* [cinta cinematográfica]. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Ringels, G. y Wenders, W. (productores) y Wenders, W. (director) (2011). *Pina* [cinta cinematográfica]. Alemania: Road Movies, ZDF.
- Siminiani, L. (productor) y Siminiani, L. (director) (2009). *Límites* [cinta cinematográfica]. España.

Sovero, F. (productor) y Sovero, F. (director) (2019). *Mima (2019)* [cinta cinematográfica].

Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Núñez, C. (productor) y Núñez, C. (director) (2012). *Someone to Love* [cinta cinematográfica]. Canadá: Le Mois de la photo à Montréal.

Zavaleta, D. (productor) y Garzón, L. (director) (2019). *Vacío* [cinta cinematográfica]. Perú:

Pontificia Universidad Católica del Perú.

9 ANEXOS

9 Anexo 1

Mauro - Grezzia Lucho, Michael Maguiña y Fiorelly Sovero (2019)

Cortometraje documental

URL: <https://vimeo.com/369489536/7551507dcf>

9 Anexo 2

Tía Juanita - Janice Palomino (2019)

Cortometraje documental

URL: <https://bit.ly/3rlefRM>

9 **Anexo 3**

Papá - Grezzia Lucho (2020)

Serie fotográfica documental

URL: <https://bit.ly/2LROfNE>

9 **Anexo 4**

Mima (2019) - Fiorelly Sovero (2019)

Cortometraje documental

URL: <https://youtu.be/LJoc7KUSG7I>

9 **Anexo 5**

•

•••• - Michael Maguiña (2020)

Montaje fotográfico

URL: <https://bit.ly/2KNQRvw>**0** **Anexo 6****— - Michael Maguiña (2020)**

Serie fotográfica

URL: <https://bit.ly/34BhuuQ>