

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

El documental “Luz y César” desde la perspectiva de las áreas de dirección general, producción, dirección de fotografía, edición y diseño de sonido

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

Presentado por:

Ames Ponce, Juan Alonso

Herrera Von, Pamela Celeste

Coras Cardenas, Fiorella Maribel

Badillo Duran, Oscar Camilo

Romero Lopez, Rodrigo

ASESORA

Velazquez Nuñez, Sofia Alejandra

2020

**El documental “Luz y César” desde la perspectiva de las áreas de dirección general,
producción, dirección de fotografía, edición y diseño de sonido**

Resumen

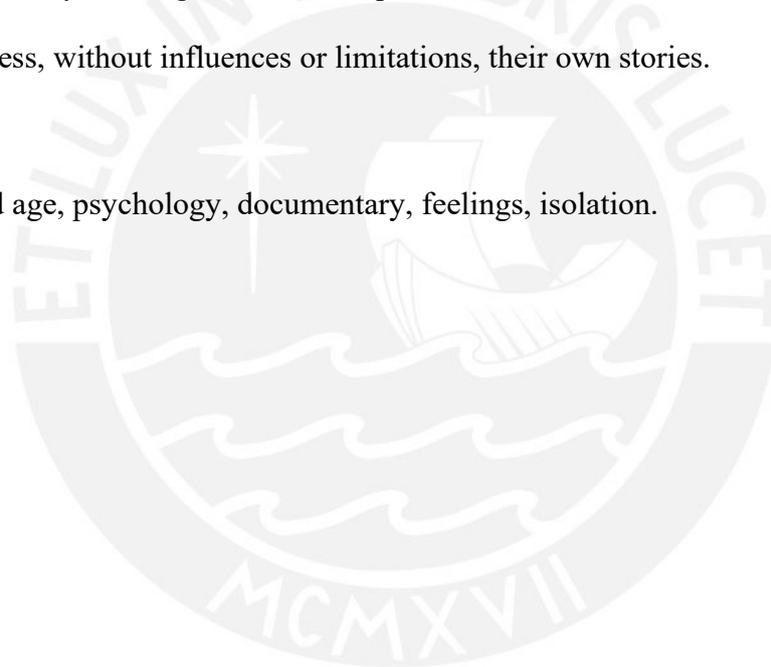
El presente trabajo gira en torno a la realización de un documental titulado “Luz y César” (2020), homónimo de los personajes centrales: una anciana de más de noventa años con cierto grado de sordera, y su hijo de casi setenta años quien padece trastornos mentales; cuya ejecución tiene como objetivo principal reflejar la vida de ambas personas como referentes de la ancianidad, la soledad y el aislamiento, temáticas agravadas considerablemente por el contexto de pandemia que asola a la sociedad a nivel mundial, de modo que mediante los métodos del documental vivencial se establezca una conexión con la mentalidad y el mundo sentimental de ambos, y así se concluya brindando un medio de expresión gracias al cual sean los mismos Luz y César quienes expresen, sin influencias ni limitaciones, sus propias historias.

Palabras clave: Ancianidad, psicología, documental, sentimientos, aislamiento.

Abstract

This work revolves around the making of a documentary entitled "Luz y César" (2020), the homonym of the central characters: an elderly woman over ninety years old with a certain degree of deafness, and her almost seventy-year-old son who suffers from mental disorders; so the main objective of the documentary is to reflect the lives of both of them as referents of old age, loneliness and isolation, issues considerably aggravated by the context of the pandemic that plagues society worldwide, so that through the methods of experiential documentary establish a connection with the mentality and the sentimental world of both, and thus it is concluded by offering a means of expression thanks to which Luz and César themselves express, without influences or limitations, their own stories.

Key words: Old age, psychology, documentary, feelings, isolation.

TABLA DE CONTENIDOS

1. Objetivos del proyecto.....	1
2. Justificación o relevancia del proyecto.....	1
3. Investigación.....	2
3.1. Temáticas y referencias audiovisuales.....	2
4. Estrategia comunicacional: análisis e identificación de un público o audiencia.....	4
5. Realización o ejecución.....	4
5.1. Sinopsis del proyecto audiovisual.....	6
5.2. Desarrollo del guion.....	6
5.2.1. Perfil de personajes.....	7
5.3. Dirección general.....	7
5.4. Producción.....	8
5.4.1. Casting.....	8
5.4.2. Locaciones.....	9
5.4.3. Desglose de presupuesto.....	9
5.4.4. Cronograma.....	9
5.5. Dirección de fotografía.....	10
5.6. Edición.....	12
5.7. Diseño de sonido.....	14
5.7.1. Musicalización.....	15
6. Sostenibilidad.....	17
6.1. Plan de distribución y difusión.....	17
7. Reflexiones finales.....	18
8. Referencias bibliográficas.....	20
9. Anexos.....	21
9.1. Anexo 1: Escaleta referencial del proyecto con tomas registradas.....	21
9.2. Anexo 2: Personas protagonistas.....	25
9.3. Anexo 3: Desglose de presupuesto.....	26
9.4. Anexo 4: Cronograma.....	27

1. Objetivos del proyecto

Mediante el presente proyecto se busca crear un medio que refleje una realidad que se vive con muchos ancianos en nuestro país. Particularmente, el caso de César y Luz es un caso que, por la pandemia, se está visibilizando y actúa como símbolo generalizable de la situación del adulto mayor en el contexto actual.

En tal sentido, es posible afirmar que se genera una contradicción con el sentir de la protección de las personas ancianas, reflejado en la forma de pensar que por un lado la gente quiere apoyarlos más y a la vez, al desear protegerlos, se tienen que alejar de ellos, aislándonos de la vida social y familiar, aunque dicho aislamiento estuvo presente desde mucho antes de la pandemia. Por ello, el objetivo del presente proyecto es dar un medio de expresión que permita a Luz y César, como símbolos de su grupo social, manifestarse abierta y libremente.

2. Justificación o relevancia del proyecto

Son muchas las historias que se pueden hallar analizando la cotidianidad de la vida común y corriente, lo cual aplica de forma óptima para personas como Luz y César, a quienes los años los han llenado de experiencia y anécdotas que marcaron sus vidas como individuos y como pareja madre-hijo. En base a aquel hecho, se considera relevante concebir una idea sobre dos ancianos que viven solos con las dificultades que implica el tener que encargarse del cuidado de una casa y el cuidado de ellos mismos. Cabe destacar que es oficialmente reconocido que el aislamiento de las personas mayores puede tener consecuencias negativas a nivel psicológico y emocional (Arranz et al, 2009). Por ello el presente proyecto adquiere relevancia significativa, más aun considerando el contexto de pandemia que, como bien se sabe, aumenta el riesgo de abandono para los ancianos, lo que puede llegar a perjudicarlos incluso a un punto fatal (Giménez, 2020). En base a tal idea es que se busca reconocer en Luz y César como símbolos que puedan ser visibilizados en la sociedad actual.

En tal sentido, la idea ha ido construyéndose y evolucionando conforme se ha profundizado en la vida y rutina de Luz y César. De esa manera se pudo discernir que son dos personas, madre e hijo ambos artistas, cuyas condiciones de sordera parcial y esquizofrenia respectivamente no hacen más que incrementar el interés por conocerlos y por escuchar sus historias. Como punto adicional, es necesario señalar la importancia vital que se debe considerar con respecto a las historias y vivencias que los ancianos tienen para contar. No sólo por lo útil que su experiencia puede resultar para las generaciones jóvenes, sino porque las personas mayores necesitan ser escuchadas y comprendidas para gozar de buena salud emocional y sentirse apreciados (Calleja, 2019). Por ello este proyecto se concentró en conocer a Luz y César en la medida de lo posible y según su disposición, ya que mediante sus conversaciones reflejan más de lo que dicen de manera explícita, llegando así a reflejar emociones únicas (Morales, 2016). Cabe resaltar, como punto central, que mediante el presente proyecto no se pretende calificar de correcta o incorrecta la situación y el contexto en el que Luz y César viven, sino conocerlos íntegramente y poder brindar un mensaje referente al aprecio que se ha de tener a lo bueno que se posee: una familia y gratos recuerdos.

3. Investigación

3.1. Temáticas y referencias audiovisuales.

Las principales referencias que contribuyeron a formar el presente proyecto en lo referido a estilo y perspectiva fueron tres documentales. El primero, “El sol del membrillo” (1992), es una película de complicada clasificación, pero que en cierto sentido actúa como un documental sobre el proceso creativo de la creación de un cuadro. Si bien la temática abordaba no concuerda con lo expresado con Luz y César, es principalmente el modo que proyectar sentimientos y pensamientos internos lo que resalta como referente. En tal sentido, de la película referenciada se pudo extraer una

visión que emitía una sensación de naturalidad además de un ritmo que se adecúa al estilo de vida del personaje retratado.

La segunda referencia es “Santiago” (2007) un documental brasileño que concentra su carga dramática en la memoria y las vivencias del pasado. En este caso, la temática abordada se relaciona directamente con Luz, quien también posee diversas historias para contar, basadas en sus recuerdos, experiencias y conocimiento que ha obtenido a lo largo de sus casi cien años. Por ello, “Santiago” brinda una idea general de cómo abordar el recojo de información basada en memorias y recuerdos, dejando que sea la persona protagonista quien defina el ritmo del documental, evitando interferir en el proceso más de lo necesario para mantener la esencia pura de la información y los sentimientos transmitidos.

El tercer referente es “Muchos hijos, un mono y un castillo” (2017), que refleja la vida cotidiana y el mundo interior de una mujer anciana poseedora de fascinantes excentricidades. En tal sentido, dicho documental puede actuar como base para encontrar la mejor manera de interactuar con César, quien posee una manera particular de expresarse, pensar y actuar. Si bien el caso de César (trastornos psicológicos) difiere en cierta medida de la protagonista del documental referenciado, resulta óptimo para observar el proceso mediante el cual se puede llegar a explorar diversos recuerdos y vivencias únicos, que pueden llegar a representar temas sensibles o íntimos. Por ello, gracias a la expuesta referencia se puede llegar a formular técnicas para ingresar al mundo interior de la persona protagonista sin alterar su tranquilidad ni obligándola a expresar más de lo que realmente desea.

Además, dos referentes adicionales relacionados al presente proyecto son los documentales “La última estación” (2012) y “Aquí sigo” (2016). Ambos documentales

se concentran en reflejar la vida de las personas mayores de un modo natural y directo. “La última estación” concentra la atención en la temática del abandono y la soledad lo que, en menor medida, también se puede hallar de forma indirecta en el presente proyecto. Por su lado, “Aquí sigo” toma la historia de diversos ancianos a lo largo del mundo, con la intención de recoger sus vivencias y experiencias, de la misma manera que se consigue con Luz y César.

4. Estrategia comunicacional: análisis e identificación de un público o audiencia

Establecer un público específico para una temática como la que el presente proyecto aborda puede llegar a ser complicado. A primera vista podría resultar sencillo asumir que, dado que las personas que protagonizan el documental son dos ancianos, entonces la audiencia principal también tendría que estar compuesta por personas mayores.

No obstante, analizando la cuestión a profundidad, el equipo realizador llegó a la conclusión que lo que Luz y César transmiten cala de forma más crítica en la mentalidad e idiosincrasia de los jóvenes y adultos entre los veinte a cincuenta años. Esto se debe a que dicho grupo poblacional puede ver en Luz y César una representación de sus seres queridos, sean padres o abuelos, que atraviesan situaciones y vivencias similares a las presentadas en el documental.

En tal sentido, ya que el objetivo del presente proyecto es visibilizar a Luz y César como símbolos del conjunto social al que pertenecen (personas ancianas con problemas físicos y/o psicológicos), resulta lógico indicar que su público objetivo concentra a los jóvenes y adultos, ya sean hombres o mujeres, que tengan la capacidad emocional de apreciar en Luz y César una situación simbólica que, de una forma u otra, compone parte de su propia vida familiar.

5. Realización o ejecución

Para realizar el presente proyecto se llegó a considerar simbólicamente el desarrollo del documental como una planta que está empezando a nutrirse y va mostrando su belleza a medida que se profundiza en los pensamientos y actividades que remarcan la rutina de Luz y César, además de las diversas historias que ambos tienen para compartir. La intervención externa, ineludible para recoger el material en una forma audiovisual, aporta a nutrirla, pero de ninguna manera se asume la tarea de determinar cuál será el producto resultante. Esto se debe a que son los propios Luz y César quienes, poco a poco, van revelando su verdadera identidad de una manera natural y voluntaria.

Para poder realizar el acercamiento necesario a Luz y César, se tomó en cuenta el contexto de pandemia, de modo que las dificultades sean asumidas como oportunidades para experimentar con procesos que eviten influenciar o entorpecer la vida y rutina de ambos personajes. Dichas oportunidades se basaron en la ventaja de tener a un miembro del equipo dentro del entorno de Luz y César, lo que permitió conocer a través del mencionado miembros, cómo son los personajes en primera instancia, y a través del material registrado conocerlos más a profundidad, evitando la intervención de un equipo grande y complejo que podría, incluso, haber puesto en peligro la salud de los involucrados.

Cabe resaltar que se ha tomado en cuenta el hecho de que, tanto Luz como César, necesitan que el recojo de material audiovisual se adecue a su tiempo debido a su edad y a la condición especial que cada uno presenta, por lo que se puso especial énfasis en no realizar un registro exagerado ni invasivo, para poder ir de poco a poco. Para tal fin se ha adoptado la práctica de hacer un registro visual con la cámara en sus diferentes espacios, siguiéndolos durante el día y registrando lo que ellos desean que sea registrado. Del mismo modo, también resultó ventajoso dejar a un lado la cámara para hacer únicamente registros de sonido a modo de conversación entre Luz y César para evitar aturdir sus espacios con la cámara.

5.1. Sinopsis del proyecto audiovisual

Luz y César abren las puertas de sus vidas y, a medida que transcurren los días, dejan ver cada vez más su convivencia como dos personas mayores y como una pareja de madre e hijo que, aun con sus diferencias, parecen haber afianzado su relación dentro de la casa incluso desde tiempos antes de la pandemia. Historias de añoranza y de reflexión sobre el pasado y presente nos dan a conocer quiénes son, Luz y César: una escritora que poco a poco va perdiendo la audición y también la vista (que a pesar de eso no le es impedimento para continuar con sus pasiones); y un hijo criado en un ambiente artístico que plasma, mediante sus obras, el problema mental que padece.

Dos personas que nos muestran su lucha interna por cuánto dejan saber de su intimidad y cuánto sienten que deben reservar por temor a cómo son vistos y por proteger sus más íntimos secretos. Esta pareja de madre e hijo nos muestran el lugar donde viven mientras nos cuentan el vínculo que tiene ese espacio con ellos y con su familia. La historia nos muestra cómo el tiempo y los años nos piden conservar los momentos más gratos de nuestras vidas sobre todo en tiempos en los que la tragedia rodea los exteriores de nuestras casas.

5.2. Desarrollo del guion (Ver Anexo 1)

El presente proyecto no dispuso de un guion propiamente dicho. Si bien se consideró en un inicio escribir uno que sirviera como guía general de lo que se buscaba encontrar al momento de grabar a Luz y César, fue sencillo llegar a la conclusión de que una estrategia así imponía una limitación riesgosa para el objetivo de la cinta. Por ello se prefirió establecer una escaleta referencial que, a grandes rasgos, estableciera diversos puntos temáticos en base a las tomas que se poseían en aquel momento. Conforme se iba recogiendo mayor cantidad de material la escaleta fue enriqueciéndose y agregando

más temáticas, organizadas según las escenas registradas. Cabe destacar que la escaleta no definió directamente el proceso de edición, sino que actuó como un mapa que permitía reconocer las ocasiones en las que Luz y César se habían expresado por medio de sus acciones y comentarios. De esa manera, se logró mantener la esencia de libertad y sinceridad para permitir a las personas protagonistas desenvolverse sin influencias externas.

5.2.1. Perfil de personajes

César (69) es un paciente esquizofrénico y crónico renal. Toma medicación para evitar crisis esquizofrénicas, y lleva una vida controlada. Él vive acompañado de su madre, Luz (96), una anciana que se mantiene lúcida durante la mayor parte del tiempo, exprofesora y escritora. Madre de cinco hijos, de los cuales cuatro radican en el extranjero, actualmente, es parcialmente sorda y tiene dificultades al caminar por lo que necesita, siempre, su andador o un bastón para desplazarse a lo largo de su amplio hogar.

5.3. Dirección general

Desde un inicio, la dirección tomó la decisión de dar libertad al editor para plantear la mejor forma de mostrar la vida y sentir de los dos personajes protagónicos: Luz y Cesar en un inicio eran dos ancianos y el equipo, a través de los registros, fue conociéndolos con mayor detenimiento. En tal sentido, el trabajo de equipo ayudó a tomar decisiones con respecto a algunos momentos que se proponían dentro del corte final, en conversaciones directas entre edición y dirección se coordinaron algunos detalles que se necesitaban en el corte final para la descripción de los personajes. Sin dejar de lado los aportes de los profesores, se tomó la decisión de cuáles seguir y cuáles no coincidían con el propósito y el sentir del propio documental.

Por otro lado, el presente proyecto fue muy distinto a otros, pues no es común tener a un director de fotografía y un director de sonido al teléfono o con reuniones zoom. Sin embargo, pudo funcionar de manera satisfactoria en el tema de fotografía, pero no tanto en audio, lo cual demuestra en cierta medida que es importante compartir las distintas experiencias y habilidades de un equipo durante una grabación.

Si bien desde un inicio no estaba claro el rumbo del documental, tal como se mencionó antes, este actuó como guía durante todo el proceso. Es posible retomar la metáfora de la planta explicada durante la sección de realización: el equipo lo plantó, lo cuidó y alimentó, pero mientras crecía dejaba ver su ser real, y por más que había recibido influencias de parte del equipo, tenía vida propia. El documental no era propiedad de los realizadores, sino que simplemente era, el proyecto sólo necesitó el espacio para que se expresara y se mostrara por sí mismo.

Incluso considerando lo ya expuesto, siempre el valor de un documental trasciende los objetivos de sus realizadores: es hecho en base a una conexión inicial, pero luego durante el proceso genera una unión aun mayor, y al final en la edición el vínculo se vuelve irrompible, el lazo entre los personajes y el equipo realizador se vuelve familiar. Incluso aceptando la idea según la cual todo proyecto es como un hijo para sus creadores, como una obra a su artista; en el caso con Luz y Cesar, ellos se vuelven ejemplo, aprendizaje, padres, abuelos, niños, hijos, y el documental actúa como un cálido símbolo de conexión trascendental.

5.4. Producción

5.4.1. Casting

Para el presente proyecto no se realizó un casting, sino que fueron las propias personas protagonistas quienes expresaron su historia. En tal sentido, Luz Zenaida Ledesma Viuda de Castillo y Cesar Nardo Castillo Ledesma fueron quienes protagonizaron el documental. (Ver Anexo 2)

5.4.1. Locaciones

Casa de Luz y Cesar (El Velero 183 Santiago de Surco), de la cual se desprendieron los siguientes espacios específicos:

- Sala/Dormitorio de Luz
- Comedor/Cocina
- Jardín
- Inicio de la escalera que da al segundo piso

5.4.2. Desglose de presupuesto

Gracias a la disponibilidad de Luz y César, que no recibieron remuneraciones monetarias, y al uso de una única locación (la casa de Luz y César) que contenía todos los espacios necesarios, el gasto general no fue exorbitante. De tal forma, el coste total resultó de S/. 500, de modo que cada miembro del equipo aportó con S/. 100 aproximadamente. Para apreciar el presupuesto a nivel más detallado, ver Anexo 3.

5.4.3. Cronograma (Ver Anexo 4)

Debido a la situación de pandemia que impone la inmovilización social obligatoria, además de que para salvaguardar la salud e integridad de Luz y César como personas mayores fue imposible interactuar presencialmente con ellos, no se siguió un cronograma estructurado. En su lugar, la recolección de

material audiovisual sobre la vida de las personas protagónicas se realizó de manera intermitente, según se consideraba que surgían vivencias y conversaciones importantes. Del mismo modo, el proceso de edición también siguió un patrón irregular, actualizando los cortes gruesos, y posteriormente los finos, según se iba teniendo acceso al nuevo material grabado. Si bien una situación de tal índole parecería expresar una organización ineficiente por parte del equipo realizador, realmente aportó a la propuesta de crear un documental vivencial, donde no sea el camarógrafo, el director o el editor quien decida qué deben hacer o decir los personajes, sino que son los mismos Luz y César quienes se expresan con libertad y naturalidad, ya sea cuando están siendo grabados como cuando no.

5.5. Dirección de fotografía

El documental fue evolucionando a medida que se profundizaba la relación entre el equipo con Luz y César. La propuesta fotográfica también cambió durante dicho proceso, ya que en un comienzo se tenía la intención de hacer el cortometraje lo más simbólico posible. En tal sentido, inicialmente se buscó darle un significado a cada plano y crear metáforas cargadas de subtexto desde la fotografía. Incluso se propuso utilizar la cámara en mano para los planos de César para transmitir, en cierta medida, su esquizofrenia a través de la pantalla, mientras que también se consideró la idea de contrastarlo con los planos estáticos de Luz. A primera vista parecía una oposición de personajes increíble, y aprovechar la fotografía para transmitir esas ideas era una prioridad de suma importancia para el documental en su conjunto. De alguna manera, se tenía la idea, equivocada o no, de aprovechar al máximo las supuestas posibilidades que ofrecía la cámara.

Sin embargo, con cada avance que se fue abordando y con cada nuevo corte que se producía desde la edición, además de con cada comentario que los asesores brindaban al equipo; las cosas fueron cambiando. En un punto dado fueron claros los dos conceptos que realmente eran importantes para el proyecto: el ritmo y el tiempo. Si bien al momento de descubrir dichos conceptos se asumió que ambos sólo podían ser aplicados mediante la edición, gracias a la perspectiva de los asesores se pudo dar cuenta que no era así. De esa manera fue posible comprender que Luz y César mantienen su propio ritmo y su propio tiempo como parte intrínseca de sus vidas. Por ello el trabajo del equipo consistía en asumir dicho ritmo y tiempo para poder comprenderlo y transmitirlo de manera fiel. De algún modo, poco a poco el equipo se transformó en un medio para que Luz y César contaran su propia historia, no sólo a través de las palabras, sino con cada uno de sus actos. Solo así fue que la propuesta de fotografía se fue adaptando hasta el punto de tomar la decisión de abandonar los simbolismos y las ideas detrás de la pantalla, para dejar que Luz y César puedan expresarse con libertad y sinceridad. Ni la cámara ni la edición tenían el deber de darle sentido a sus palabras o acciones. Simplemente se debía crear un conducto de comunicación que ellos pudieran aprovechar.

De esa manera, se trabajaron ciertos movimientos sutiles, como paneos lentos que dieran una impresión del entorno en el que vivían. Pero luego se llegó a la conclusión que era óptimo diseñar planos estáticos para las dos personas protagonistas, de modo que ellos establecieran su propio ritmo en cada escena. Ya que la mejor manera de conseguirlo era dejando la cámara quieta, se probaron algunas técnicas para determinar la mejor manera de hacerlo.

Se intentó con una cámara del tipo “mosca en la pared”, es decir una cámara espía que pudiera captar las acciones y palabras que no mostraban cuando se les estaba grabando

presencialmente. No obstante, dicha idea fue abandonada luego de la primera prueba, no sólo por problemas técnicos referidos al lente tipo “ojo de pez”, sino principalmente porque llegaba a representar una intromisión ofensiva a la intimidad de Luz y César. Por ello se prefirió dejar la cámara quieta, pero cerca de ellos y con la presencia explícita de una persona grabándolos. Así fue la manera en cómo se consiguió generar mayor acercamiento a ellos para interiorizar y transmitir sus mensajes.

Por otro lado, la propuesta de color atravesó un complejo proceso que exigió mucha atención. Se intentó probar distintos tipos de colorización en postproducción con la intención de destacar las emociones expresadas, y hacer del documental un producto más estético o profesional. Pero luego de varias pruebas se llegó a la simple conclusión de que tales actos daban una esencia artificial al proyecto, algo que se alejaba por completo a la idea que se tenía sobre la libertad y sinceridad de las historias de Luz y César. Por ello, la respuesta más sensata al problema fue limitarse a corregir el color y la exposición para conservar el valor estético natural de cada toma presentada.

En resumen, trabajar la propuesta fotográfica significó un replanteamiento de todos los miembros del equipo realizador. A diferencia de lo que usualmente sucede en la realización de cintas de ficción, donde casi toda la propuesta fotográfica está planeada desde el proceso de preproducción, con el presente proyecto la propuesta se fue moldeando a medida que se entendía el valor de cada muestra expresiva de Luz y César, por más mínima o simple que pareciera ser. Al fin y al cabo, fueron ellos, como personas protagonistas más que como personajes, los que definieron el desarrollo y evolución del presente proyecto.

5.6. Edición

El proceso de edición del presente proyecto se realizó de manera continua, según se fue recolectando mayor cantidad de material útil. En tal sentido, los cortes gruesos que se fueron construyendo respondieron directamente a cuán profunda era la relación que se fue estableciendo entre los miembros del grupo y los propios Luz y César. Gracias a ese lento pero fructífero desarrollo de exploración a la vida de ambos personajes, se pudo establecer un estilo de montaje acorde a sus características personales.

Dicho estilo se concentró en dos puntos centrales: la parsimonia y los silencios ruidosos. El primer elemento, la parsimonia, es algo común que distingue a las personas ancianas, por lo que se observa mayormente en Luz más que en César. De tal forma, las actividades que realiza Luz como parte de su rutina diaria se alargan en el tiempo, creando una sensación que reduce la velocidad con la que transcurren las cosas. Con ello se consigue extraer al espectador de su realidad común para insertarlo en el mundo de Luz y César, concentrado en la tranquilidad, la paz y los recuerdos.

El siguiente elemento, denominado como los silencios ruidosos, se concentra en la forma en la que se expresan los momentos en los que los personajes no participan activamente con acciones o diálogos significativos. De alguna manera es posible asumir que en los espacios donde transcurre el día a día de Luz y César no existe el silencio. Siempre está presente algún elemento auditivo que llama la atención, ya sea ruidos ambientales en el exterior de la casa, o sonidos de objetos en el interior de la casa. Incluso las conversaciones entre Luz y César, normalmente simples y casuales, permiten impedir la imposición de algún nivel de silencio. Aquella característica permite afirmar que, a pesar de lo que comúnmente se asume sobre las personas ancianas, Luz y César llenan de vitalidad sus propios espacios, expresándose y actuando siempre lenta, pero animadamente.

Finalmente, una última consideración que se tomó en cuenta luego de analizar profundamente la vida de Luz y César, fue la referida a la continuidad de la imagen. Se llegó a la conclusión que, más que una historia que siguiera la estructura comúnmente utilizada para los productos artificiales, lo que mejor apoyaba la idea de dar el control expresivo a Luz y César era abandonar la idea de continuidad. En tal sentido, el documental está compuesto por tomas muy diversas, muchas de ellas grabadas en distintos días, semanas e incluso meses. Dicho hecho salta a la vista al momento de pasar de una escena a otra y observar a los personajes con ropas distintas, además de que al momento de manejar puntos narrativos se realizan saltos de uno a otro sin buscar establecer una relación intrínseca entre ellos. Con ello, como ya se expresó anteriormente, se busca mostrar la historia de Luz y César expresada por ellos mismos tal como la sienten, por encima de los patrones clásicos manejados en el documental y el cine.

5.7. Diseño de sonido

El área de sonido tuvo ciertas dificultades al momento de trabajar con las tomas registradas, mas luego se consiguió transformar dichas dificultades en elementos que potenciaban la propuesta del proyecto. Desde la concepción de la idea general del documental y a partir de las sesiones virtuales del scouting, la propuesta del diseño sonoro apuntaba a trabajar en una atmósfera lo más fiel posible a la del espacio de la casa, en sentido de que los procesos de doblaje estaban destinados a ser usados únicamente para reforzar o corregir imprevistos ocasionados durante el registro sonoro. Esta decisión fue tomada por las diferentes fuentes de registro sonoro que se tuvo durante el periodo de rodaje: audio registrado directamente de la cámara y audio registrado por un micrófono para cámara tipo Rode. En tal sentido, la gran mayoría de escenas en bruto se caracterizaban por poseer una baja calidad de audio, ya sea por

problemas técnicos con el micrófono de la cámara, así como por los constantes ruidos de fondo que invaden cada esquina de la locación.

El proceso de postproducción enfocó los esfuerzos en emparejar los audios provenientes de ambas fuentes de registro y en limpiar residuos de sonidos filtrados que no favorecían la adecuada escucha de los sonidos de ambiente y diálogos. Asimismo, una dificultad constante que se presentó fueron los sonidos de autofocus provenientes de la cámara. Como se mencionó antes, se hizo uso del proceso de doblaje para una escena en particular en la que había sonidos a eliminar que coincidían con las frecuencias que interrumpían la correcta escucha de la escena. La limpieza del sonido se realizó en el programa FL Studio. El proceso consistió en el uso de un Limiter con Noise Gate por medio del cual se reducían las frecuencias que interrumpían en la escena de manera perjudicial.

Si bien se realizó dicho proceso de limpieza a nivel general del audio, se tomó la decisión consciente de mantener varios de los fondos de sonido que se encontraron de manera natural. De esta manera se reforzó la presencia de los “silencios ruidosos” explicados en la sección anterior, además de que se logró brindar una consistencia en el sonido que reflejaba la naturalidad de la rutina de vida de Luz y César. Por ello se evitó manipular el audio y tampoco se buscó alcanzar la “perfección” del silencio absoluto en los momentos durante los cuales Luz y César no están hablando ni realizando actividades de peso. En su lugar, se optó por aprovechar los ligeros ruidos que se producían, ya sea por ellos o por el ambiente que los rodeaba, como elemento vital para transmitir la idea de que Luz y César estaban actuando sin interferencias, ya sea directas o indirectas en postproducción.

5.7.1. Musicalización

El proceso de musicalización fue un tema que generó una fuerte discusión entre los miembros del equipo realizador. En un inicio, para la musicalización se elaboró una composición instrumental a base de guitarra acústica tomando como referencia la estructura armónica del Huaylas, baile típico de los Andes peruanos y en específico de Huancayo, en donde el personaje de Luz pasó parte de su vida. Esta duraba aproximadamente tres minutos y constaba de acordes de guitarra tocados de forma rítmica, generando una sensación de melancolía combinado con tranquilidad, lo que parecía perfecto para expresar el contexto de Luz y César. Cabe resaltar que dicho suceso se dio cuando el equipo tenía el objetivo de cargar simbólicamente el documental, lo que fue suficiente para decidir insertar la melodía en el proyecto. No obstante, al momento de la revisión del corte con la melodía incluida, el asesor consideró que no se encontraba ubicada correctamente dentro de la línea temporal de la cinta. Se probó entonces diversas ubicaciones posibles, como al inicio, al final e incluso en ambos momentos.

Sin embargo, al cabo de unas cuantas pruebas, el equipo llegó a comprender que la inclusión de la melodía podía llegar a generar una esencia artificial en las emociones generadas. Ya que el objetivo primordial del proyecto era brindar un medio de expresión para que Luz y César puedan actuar con libertad y sin influencias, se concluyó que la melodía no contribuía a dicho objetivo y, por el contrario, llegaba a perjudicar la naturalidad del documental.

Para remediar tal suceso, se apostó por dar mayor peso a la música diegética presente en las tomas. Dichas melodías forman parte de los “silencios ruidosos” descritos en la sección de edición, ya que muchas veces actúan como fondos musicales mientras Luz y César realizan sus actividades cotidianas. Por eso,

además de evocar sentimientos de manera natural, la música diegética transmite de forma implícita los gustos, elecciones y, en un todo, el mundo interior de Luz y César.

6. Sostenibilidad

6.1. Plan de distribución y difusión

Será expuesto el día 21 de diciembre frente a los alumnos del curso de proyecto de comunicación audiovisual. El lanzamiento general previsto será el día 16 de enero del 2021, mediante la plataforma zoom de manera gratuita. No obstante, el cronograma de difusión aún no está decidido debido a la coyuntura por la cual atraviesa la sociedad en su conjunto. Por esa misma razón, resulta complicado pensar en hacer postular al documental a concursos y festivales, si bien es cierto que existen algunos que podrían representar una oportunidad.

Sin embargo, el equipo en su conjunto guarda ciertas dudas sobre cuan ético sería utilizar el presente proyecto como un documental apto para concursos audiovisuales. Ya que son Luz y César quienes expresaron todo el desarrollo de la cinta, con el equipo realizador como simple intermediario para plasmarlo en un medio audiovisual, se puede considerar que el documental pertenece a Luz y César. Si bien sería posible obtener su permiso para difundir el proyecto a un nivel masivo, ya que ambas personas se han mostrado dispuestas a compartir sus vivencias con un público amplio, también se ha de considerar el tema sobre la calidad del producto. Desde la perspectiva de edición es posible asumir que el corte final que se tiene en la actualidad (finales del 2020) no llega al nivel suficiente para reflejar quienes son verdaderamente Luz y César, aunque sí representa un primer esbozo con potencial para convertirse en un producto de mayor envergadura.

Asimismo, también es necesario mencionar las inevitables comparaciones que pueden surgir con documentales desarrollados profesionalmente, los cuales poseen procesos de grabación que, muchas veces, dura años. Eso les proporciona la cantidad de material audiovisual suficiente para realizar un cotejo efectivo para extraer la mayor calidad a todas las tomas recogidas, lo que pudo lograrse parcialmente durante los aproximadamente tres meses que duró el rodaje del documental sobre Luz y César. En tal sentido, el equipo ha considerado sensato dar un tiempo descanso al proyecto, con la futura intención de, en algún momento, retomar el proceso de grabación junto a Luz y César para llegar a construir un producto de calidad que refleje a ambas personas como símbolos del grupo social al que representan.

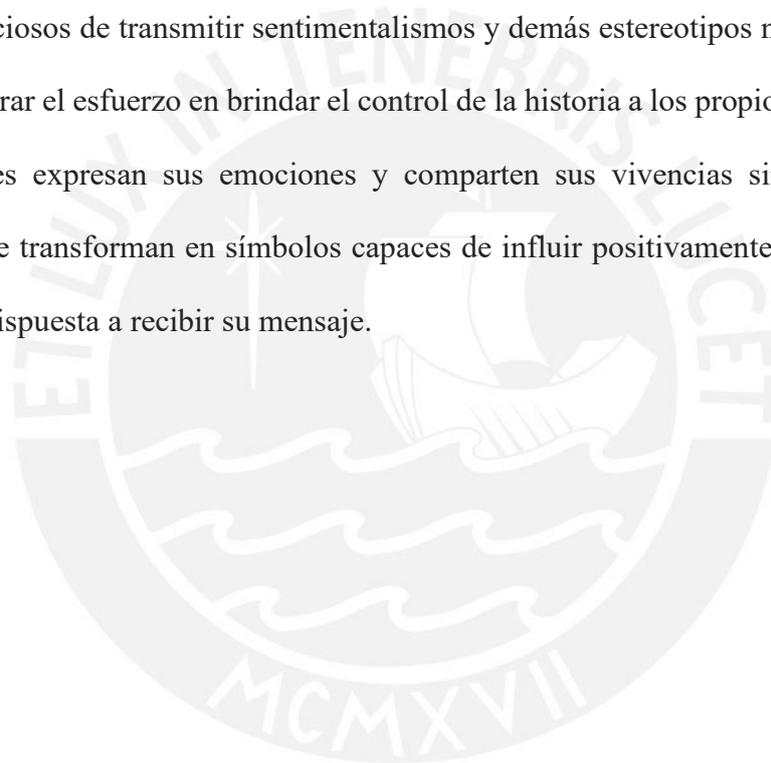
Aun así, también se ha asumido de vital importancia postular a DAFO para obtener visibilidad seria y responsable. El tema que se toca con respecto a Luz y César es útil hoy en día, especialmente con lo relacionado a las personas mayores, por lo que es necesario darle un espacio a nivel nacional sin buscar remuneraciones económicas o reconocimiento en la industria audiovisual.

7. Reflexiones finales

Tras finalizado el presente proyecto, se concluye que se logró concentrar los objetivos de los miembros del grupo en la misma dirección, lo cual se tradujo en la capacidad de generar una conexión con Luz y César a través de los videos que se recabó sobre ellos. Asimismo, también se estableció un enlace entre las historias que cada uno de los miembros del equipo sentía acerca de su relación y lo que ha vivido con ambos personajes, conexión que en un principio parecía complicada de establecer dadas las limitaciones en cuanto a la imposibilidad de estar presencialmente con ellos y convivir durante el periodo de grabación. A medida que se fue recolectando mayor material sobre sus vivencias y pensamientos, se logró afianzar un lazo

especial que impulsó a querer contar su historia y a compartir dicho lazo de empatía con las personas que puedan ser partícipes como audiencia. En tal sentido, se busca transmitir la misma empatía que los miembros del grupo desarrollaron a lo largo del proyecto al público espectador.

Como reflexión final, es posible considerar que el contexto de pandemia influyó directamente en el proceso de producción del proyecto. De tal forma, la incapacidad de conocer presencialmente a Luz y César permitió generar una visión objetiva de su situación, similar a lo que los potenciales espectadores pueden llegar a sentir. Por ello, el proyecto abandonó intereses pretenciosos de transmitir sentimentalismos y demás estereotipos narrativos, para en su lugar concentrar el esfuerzo en brindar el control de la historia a los propios Luz y César. Al ser ellos quienes expresan sus emociones y comparten sus vivencias sin limitaciones ni interferencias, se transforman en símbolos capaces de influir positivamente en la mentalidad de la sociedad dispuesta a recibir su mensaje.

8. Referencias bibliográficas

- Andrade, M. (productor) y Moreira, J. (director). (2007). *Santiago* [cinta cinematográfica]. Brasil; Video filmes Produções Artísticas.
- Amigo, A. (productor) y Erice, V. (director). (1992). *El sol del membrillo* [cinta cinematográfica]. España; Igeldo P.C, María Moreno P.C y ICAA.
- Arranz, L., Giménez-Llort, L., M. De Castro, N., Baeza, I. & De la Fuente, M. (2009). El aislamiento social durante la vejez empeora el deterioro cognitivo, conductual e inmunitario. *Elsevier España*. 44 (3), 137-142. Recuperado de: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-pdf-S0211139X09000274>
- Calleja, P. (2019). La importancia de saber escuchar a nuestros mayores. *Central informativa del adulto mayor*. Recuperado de: <https://www.redadultomayor.org/la-importancia-de-saber-escuchar-a-nuestros-mayores/>
- Cohen, J. (productor) y Hagerman, L. (director). (2016). *Aquí sigo* [cinta cinematográfica]. México: Coproducción México-Estados Unidos; Cactus Film and Video.
- Giménez, S. (2020). COVID-19 y personas mayores: ¿puede influir el aislamiento social en la enfermedad? *The Conversation*. Recuperado de: <https://theconversation.com/covid-19-y-personas-mayores-puede-influir-el-aislamiento-social-en-la-enfermedad-137517>
- Morales, T. (2016). La importancia de dar valor a las vivencias de los mayores. *Muy Saludable*. Recuperado de: <https://muysaludable.sanitas.es/salud/envejecimiento/la-importancia-dar-valor-las-vivencias-los-mayores/>
- Salmerón, G. (productor y director). (2017). *Muchos hijos, un mono y un castillo* [cinta cinematográfica]. España; Sueños Despiertos.
- Vergara, C. (productora), Soto, C. y Vergara, C. (directores). (2012). *La última estación* [cinta cinematográfica]. Chile; Globo Rojo Producciones y Phillip Groning Film Produktion.

9. Anexos

Anexo 1: Escaleta referencial del proyecto con tomas registradas

1. Luz y César abren las puertas de sus vidas.

Queremos dar la sensación que alguien (Pamela) entra a sus vidas irrumpiendo su cotidianeidad. Esta irrupción es para ayudarlos, establecen una relación debido a la necesidad de tenerla en sus vidas (Pamela/cámara).

Tomas registradas:

Luz le da alcohol cuando Pamela ingresa a la cocina.

César la ve por la reja de la puerta y le abre.

Pamela le pregunta cómo está (a César) y él le responde “aún vivo”.

César abre la puerta y le dice “Te cuento un chiste”.

Luz le dice “siéntate Pamelita”.

2. Primer vistazo a la casa (conocer todos los espacios por donde ellos se desenvuelven).

(Hemos llegado a la conclusión que la casa es parte importante de los personajes y ellos han ido explicando el porqué de la importancia de esta casa, la casa fue construida por el esposo de Luz y padre de César). Hay una fuerte conexión entre la casa y el recuerdo del padre de César.

Tomas registradas:

La entrada, el recibidor y los tres caminos que llevan hacia la cocina, la sala/cuarto de luz y las escaleras al segundo piso.

La sala y cuarto de Luz (paseo).

Toma de la mesa y el televisor prendido desde la puerta.

Jardín delantero y Luz desde la cocina mirando a través de la puerta preguntando si ha llegado Pamela.

3. Comedor y cocina (recibir a la visita).

El ambiente en donde pasan la mayor parte del día compartiendo su compañía y recordando.

-El compartir de ambos (charlas, recuerdos)

compañerismo, soledad, mentiras, engaños, secretos...

Tomas registradas:

Ellos están partiendo el pie.

Luz pregunta sobre las galletas Morochas y lo que le gusta comer.

Cuando Luz le pide a Pamela que se siente y se sirva.

Momentos en los que Luz le dice que no tiene muchas cosas para invitarle (a Pamela) ya que ella no puede atenderla como debería.

Cuando miran la televisión.

Comentando las noticias.

Hablando de los medicamentos.

Recordando que ha llamado su hermana para saber cómo se encuentran.

Cuando Luz le dice a Pamela que guarde su distancia.

Cuando pide la mascarilla para protegerse.

Cuando Luz entrega el alcohol.

Cuando Luz lee su periódico.

Luz se pone a rezar a las 12 el ANGELUS.

Cuando César escucha música mientras cocina y ella está sentada ordenando sus pomos en la mesa.

4. Jardín de César.

El espacio favorito y el primero lugar que César quiso mostrar. César cree mucho en la curación paliativa/homeopática, y por eso tiene diversas plantas sembradas por él mismo.

Tomas registradas:

César nos lleva por un recorrido del jardín y nos cuenta sobre cada planta que tiene y cómo es que ha sido sembrada o ha llegado ahí.

Nos cuenta sobre las propiedades de las plantas medicinales que tiene.

César nos explica sobre las rosas.

Nos cuenta cuando su padre compró la casa y el valor monetario exacto que tenía.

5. La cocina de César.

Es el espacio donde mejor se desenvuelve y se complementa. Se puede transmitir emociones a través de un plato de comida, desde la presentación del mismo como los elementos que se incluyan. Algunos chefs se inspiran en pinturas para crear sus platillos, César es un artista, lo vemos en sus dibujos. De ahí que la cocina también es un lugar donde se puede expresar.

Tomas registradas:

César pica las verduras para proceder a cocinar.

César tiene algunos recuerdos y comienza a hablar de ellos.

Comenta que aprendió a cocinar en un hospital psiquiátrico.

Escucha la radio mientras va cocinando y se sienta por momentos por el cansancio.

Tomas de la comida (el proceso de preparación).

Cuando le ofrece a su mamá si ya quiere comer.

6. Recuerdos de ambos (de vivencias). (ahondar más, está muy general)

Recuerdan los lugares donde han vivido y pasado momentos, nuevos recuerdos que Luz asegura no haber escuchado antes y que nosotros no sabemos si son reales o no.

Tomas registradas:

Luz habla de su casa en Huancayo.

Luz explica sobre los libros que ha escrito y se han quedado en Huancayo. Sabe que no los va a volver a ver.

7. Recuerdos familiares.

Tomas registradas:

Luz recuerda a su esposo y lo comenta con César.

Luz recuerda a sus abuelas, las nombra y lo que solían hacer como maestras.

Luz recuerda a su hermana gemela y nos empieza a contar sobre los hijos que tiene y que no están.

Luz limpia y muestra un cuadro familiar.

Luz nos enseña fotos y hace pequeñas remembranzas de estas.

8. Frustración entre la relación entre Luz y César.

Al vivir juntos durante tantos años solos, hay muchas cosas que se repiten entre ellos, tensiones típicas de una madre y un hijo, recriminaciones por errores y a veces hartazgo por estar todo el tiempo juntos. La censura ante algunos temas que cuenta César.

Tomas registradas:

Luz le pide a César una rosa para su santo. César rompe mal la rosa y ella se lo hace saber de manera fuerte.

César está contando una historia y le pregunta ¿quién te preguntó? (de manera agresiva).

César está contando otra historia y su madre asegura que él no se la contó y que estuvo muy mal que no se la contara a su padre.

César habla que tortura a una mosca (le quita una patita, la otra patita, las alitas, la cabeza, etc). Luz le dice que no debe de contar eso.

César está contando otra historia y Luz pregunta si es correcto lo que está contando. Pamela le dice que sí y ella le responde “retiro mis palabras” (frase recurrente de Luz).

9. Pensamientos de César. (Qué comprenden esos pensamientos, de odio, desconocimiento, amor, etc.)

Tomas registradas:

Cuando nos dice que lo persiguen, que le han hecho electroshock, que lo están vigilando y que lo han detenido injustamente.

César afirma que lo escuchan.

César nos cuenta qué les pasó a sus compañeros en el hospital.

César tiene tendencias a infligir daño a animales (experiencia de la mosca)

10. Obras de Luz.

Poemas

11. Obras de César.

Tomas registradas:

Sus dibujos

Sus poemas

12. Cuarto de Luz.

13. Creencias de Luz.

14. Lo que nunca sabremos (significado: 2do piso). (La privacidad de César, el espacio de César, es el lado oculto de César que ni su madre ni nadie nunca va a saber)
15. Despedida.

Anexo 2: Personas protagonistas

Luz Zenaida Ledesma Viuda de Castillo

Cesar Nardo Castillo Ledesma

Anexo 3: Desglose de presupuesto

ELEMENTO	N°	COSTE UNITARIO	COSTE TOTAL
Pie de Manzana	8	20	160
Pilas triple A	16	2.5	40
Regalos para la casa (4 cajas organizadoras para la cocina)	4	25	100
Regalos navideños para Luz y Cesar (perfume para Luz, manta y chompa), (polos y perfume para César)	1	200	200
TOTAL			S/. 500
Aporte de cada miembro (aproximado)			S/. 100

Anexo 4: Cronograma

Fechas de Grabación (2020)	Fechas de Edición (2020)	
09 de setiembre	Corte Preliminar 1	11 de setiembre
11 de setiembre	Corte Preliminar 2	14 de setiembre
12 de setiembre	Corte Preliminar 3	25 de setiembre
15 de setiembre	Corte Preliminar 3 VERSIÓN 2	27 de setiembre
18 de setiembre	Corte Preliminar 4	27 de setiembre
19 de setiembre	Corte Preliminar 5	08 de octubre
18 de octubre	Corte Preliminar 6.1 JARDÍN	11 de octubre
20 de octubre	Corte Preliminar 6.2 CÉSAR	22 de octubre
24 de octubre	Corte Preliminar 6.3 JARDÍN 2	23 de octubre
01 de noviembre	Corte Preliminar 7 LARGO	5 de noviembre
07 de noviembre	Corte Preliminar 8	12 de noviembre
08 de noviembre	Corte Grueso 9	30 de noviembre
09 de noviembre	Corte Grueso 10	06 de diciembre
14 de noviembre	Corte Final VERSIÓN 1	16 de diciembre
15 de noviembre	Corte Final VERSIÓN 2	18 de diciembre
18 de noviembre		
29 de noviembre		