

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN

¿Y si solo bailamos?

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

Audiovisual presentado por:

Cristhian Jhoseep Avendaño Pillaca

Rosa Angela Velasquez Rodriguez

Yazmin Mezarina Salazar

Asesora:

Sofia Alejandra Velazquez Nuñez

Lima, 2021

Resumen

Rosa y Cristhian son dos amigos, cuya pasión por la danza los ha unido y permitido que cada uno conozca al otro de una manera especial. Luego de cinco años, se separan y aunque la amistad es fuerte, el tiempo y la distancia los separa cada vez más. El mediodmetraje nace a partir de los cambios suscitados por la pandemia y la alteración en las relaciones interpersonales en el mundo entero que ella conlleva. Así, plantea como objetivo principal contar el estado actual sobre la relación entre ambos personajes a través de retratos espontáneos de sus nuevas normalidades como los recuerdos de su pasado juntos. Para ello, se utiliza el recurso de las videocartas, debido a la adaptación de este medio al aspecto espontáneo del proyecto. De esta manera, se busca brindar mayor prioridad al sentimiento de cada videocarta que la calidad del registro de cada una.

Abstract

Rosa and Cristhian are two friends, whose passion for dance has brought them together and allowed each one to get to know the other in a special way. After five years, they separate and although the friendship is strong, time and distance separate them more and more. The medium-length film was born from the changes caused by the pandemic and the alteration in interpersonal relationships throughout the world that it entails. Thus, the main objective is to tell the current state of the relationship between the two characters through spontaneous portraits of their new normalities such as the memories of their past together. For this, the resource of video letters is used, due to the adaptation of this medium to the spontaneous aspect of the project. In this way, it is sought to give higher priority to the sentiment of each video letter than the quality of the record of each one.

Índice

1. Objetivos del proyecto	1
2. Justificación o relevancia del proyecto	2
3. Investigación	3
3.1 Temas, conceptos, estilos, formatos, etc.	3
3.2 Referencias audiovisuales.	3
4. Estrategia comunicacional	6
5. Realización o ejecución	7
5.1 Sinopsis del proyecto audiovisual	7
5.2 Desarrollo del guion	7
5.2.1 Perfil de personajes	8
5.3 Dirección general	9
5.4 Producción	9
5.4.1 Locaciones	10
5.4.2 Desglose de presupuesto	10
5.4.3 Cronograma	11
5.5 Dirección de fotografía	12
5.6 Dirección de arte	12
5.7 Edición	13
5.8 Diseño de sonido	13
5.8.1 Musicalización	14
6. Sostenibilidad	14
6.1 Plan de distribución y difusión	14
7. Reflexiones finales	15
8. Referencias bibliográficas	16

1. Objetivos del proyecto

El presente trabajo muestra a Rosa y a Cristhian, dos amigos que se distancian físicamente a partir de la pandemia de COVID-19. Durante sus narraciones sobre sus nuevas normalidades, se entrecruzarán temas personales y sociales que dialogarán mediante videocartas.

Principal:

- Contar el estado actual sobre la relación entre Rosa y Cristhian a través de retratos espontáneos de sus nuevas normalidades, así como los recuerdos de su pasado juntos.

Secundarios:

- Analizar la relación tocando temas tabúes entre los personajes para así llegar a un nivel más profundo en su relación.
- Intentar cerrar su etapa como amigos presenciales y poder darle inicio a una amistad separada por el espacio.
- Buscar identificación por parte del receptor, ya que la pandemia ha causado que las relaciones entre las personas se alteren.

2. Justificación o relevancia del proyecto

Debido a la pandemia, el mundo entero ha experimentado un cambio en la dinámica de su cotidianidad y dentro de ella, en sus relaciones con los demás. El proyecto plantea ahondar en el tema de amor pero de un amor entre amigos, del cual no es común reflexionar. Partiendo de este tema se busca profundizar en temas como la distancia, la pandemia y las diferencias entre los países.

Se consideran importantes dichas reflexiones ya que muchas veces las personas no somos conscientes de los cambios y modificaciones de nuestra realidad o nuestras relaciones hasta que lo vemos en terceros. Creemos que reconocer cambios propios o de cercanos nos ayudan a mantenernos empáticos y aceptar nuestros procesos.

Por otro lado, debido a la coyuntura actual, reconocemos que la pandemia por COVID-19 marcará una etapa en la historia. Por ello, este proyecto tiene un valor como registro de la época, de sus consecuencias y resultados. Aunque si bien este es un caso en específico, lo vuelve también especial, como muchos otros entre una variedad de casos que pueden y merecen ser contados.

Finalmente, el proyecto también guarda un valor personal ya que permite a los personajes ahondar en temas de los que no suelen hablar en su día a día pero que son importantes para ellos. Además, funciona como un cierre personal o una despedida de ambos, ya que no esperaban separarse súbitamente.

3. Investigación

3.1 Temas, conceptos, estilos, formatos

El proyecto se define como un documental autobiográfico ya que relata el día a día de Rosa y Cristhian, pero a la vez, reflexiona acerca de sus situaciones, el contexto social de cada uno y sobre todo, refiere a un pasado juntos y muy distinto a su nueva normalidad. Al respecto, Veliz (2019) menciona que los documentales autobiográficos hacen el uso de una amplia variedad de recursos para representar la intimidad del autor, siendo la voz narradora una de las más recurrentes que brinda una estructura temporal y también como un medio para volver al pasado. Pero, el punto más importante de este recurso es que la voz plantea al propio sujeto como el otro, logrando que esta voz acompañe al yo, lo duplica, lo cuestiona y lo debate. De esta manera, Cristhian y Rosa realizan un registro de su cotidianidad dirigiéndose al otro a través de videocartas haciendo el uso de su voz narrativa de distintas formas, por un lado, hablando directamente a la cámara y por otro, recurriendo a la voz en off para reflexionar sobre lo que se ve o se dice en el registro. Así se problematiza la definición de ellos mismos como sujeto. Con el uso de este formato, ambos personajes parten del tema de su amistad para a lo largo del mediometraje tocar temas personales como el miedo al futuro, los planes de vida y las relaciones familiares. También se tocan temas sociales como la pandemia, cómo en cada país se ha desarrollado y, con ello, cómo estos cambios han afectado personalmente a los personajes.

3.2 Referencias audiovisuales

La principal referencia audiovisual del proyecto es “A media voz”, documental co-dirigido por Heidi Hassan y Patricia Perez Fernandez. Este documental etnográfico estrenado en 2019 cuenta la historia de la amistad entre Heidi y Patricia. El detonante de esta historia inicia desde la partida de Patricia a Holanda por un festival de cine al cual fueron nominadas por un cortometraje producido por ambas. Patricia descubre nuevas oportunidades y experiencias por

lo que decide no volver sin explicación alguna. Luego de 15 años, a través de videocartas retoman conversación, en la que cuentan sobre sus vidas a lo largo de todo ese tiempo que estuvieron separadas y también sobre su presente. Temas como el conflicto dentro de Cuba, la emigración, la maternidad y reconstruir sus vidas lejos de casa son desarrolladas en cada una de sus historias, brindando un acercamiento muy personal a cada una de ellas.

Un aspecto relevante dentro de ambas narraciones es que evocan mucho al pasado y por ende al recuerdo. Esta narración es reforzada en el aspecto visual a través de la utilización del archivo. Esta herramienta es usada de manera muy estratégica, pues dentro de cada archivo buscan reacciones, actitudes, o recuerdan conversaciones que tuvieron cuando eran jóvenes y que de alguna manera funciona como justificación para entender la decisión que cada una toma, reforzando el discurso de cada una. También, esto nos da entender la relación que ambas manejan y la cantidad de años que se conocen. Asimismo, las vemos en su presente, caminando por las calles de España o Suiza lo que permite al espectador ubicar y entender que se encuentran lejos.

A nivel sonoro, el uso de la voz en off ayuda a identificar a cada una, conocer más de ellas y brindarles cierta personalidad, así a lo largo de la película somos conscientes de quién está hablando y desde dónde está hablando con solo escuchar sus voces. Al mismo tiempo esta herramienta nos permite entrar en una atmósfera de conversación, en la que como espectadores estamos presentes de manera directa y podemos sentirnos identificados con lo que se dice. Los silencios también son importantes, si bien se las escucha hablar con voz en off, hay momentos en los que solo nos quedamos con los videos o imágenes y nos obligan a ver lo que sucede o se dice dentro de este material de archivo.

El montaje ayuda también a sentir que ambas han tenido una historia en común, pero que en cierto punto de su vida tomaron caminos diferentes. Por ejemplo, el uso de pantallas divididas al momento que Patricia cuenta que comenzó a trabajar en diferentes ocupaciones, se ve un

mosaico de ella misma en diferentes situaciones, fumando, llorando, en el café, caminando, etc. Otro ejemplo es la escena en la que Heidi comenta que ella también decidió lanzarse al vacío y vemos la foto de un hombre en el aire antes de caer al mar y luego la vemos a ella cayendo en el mar como descongelando la imagen. Ya casi al final, cuando Patricia habla a la cámara dice “quiero estar cerca de ti” aparecen planos pequeños que junto a otros se van juntando y formando una especie de collage que en conjunto guardan sentido y tienen cierto significado. Esta idea refuerza lo que a lo largo de la película ambas directoras nos quieren decir que la amistad es un animal vivo y un cuerpo que se va transformando.

Una segunda referencia es la película de Mary Jimenez “Del verbo amar” de 1985. Esta película está narrada en primera persona por la directora, Mary Jimenez. Ella mantiene la voz de narradora omnisciente, ya que cuenta hechos que ella ya vivió y solo ella conoce. Brinda un punto de vista muy personal explicando sus sentimientos, sus pensamientos y temores.

Respecto al lenguaje visual, se usan imágenes grabadas especialmente para la película. Se crean para este fin distintos escenarios que ayudan a la directora a despertar sus sentimientos o iniciar una reflexión sobre algún hecho en específico. De esta manera, la vemos visitando una mina, que funciona también metafóricamente, visitando una antigua clínica o viendo a su padre desenvolver una momia. También tienen importancia sus tomas de apoyo, en donde la vemos a ella visitando los lugares importantes como el teatro, la clínica o la casa de su tío.

Por otro lado, si bien la voz de la narradora acompaña y dirige toda la película, también podemos escuchar otros elementos. En primer lugar, se hace uso del sonido directo, el cual considero que ayuda mucho a transportarnos y sentirnos en el lugar y espacio. Vuelve “reales” las situaciones y nos ayuda a identificarnos con los sentimientos del personaje ya que estos pueden ser aterradores o ser un poco más calmados. Por otro lado, también se usa

musicalización de la pieza: El lago de los cisnes de Chaikovski. En un inicio aparece en la introducción, pero luego también es usada para acompañar su recorrido dentro de un taxi.

En el montaje, considero que este posee un ritmo lento y contemplativo. Posee tomas largas o planos secuencia que son acompañados con su sonido directo o con la narración de la directora. Estos ayudan a brindar al espectador una emoción particular que a la vez es característica de la obra.

Los aspectos que se toman en cuenta a partir de esta referencia son, en primer lugar, la voz narrativa que acompañan la mayoría de las videocartas. Si bien Mary Jimenez en algunos casos opta por un lenguaje poético, este no fue finalmente usado en el presente trabajo. A la vez, el uso de material grabado especialmente para el cortometraje es una actividad que también se realizó. Tomas como la del uso del proyector son parte de la dinámica pensada en despertar emociones o capturar reacciones. En la construcción sonora, en el presente trabajo también existe una mezcla de sonido directo con musicalización. Aunque el primero es el que más abunda, son las partes musicalizadas las que tienen mayor fuerza.

4. Estrategia comunicacional

Se planteó que nuestro público objetivo son aquellas personas que, debido a la coyuntura del COVID-19, han migrado a otro lugar y/o cuyas relaciones se han visto afectadas debido a la pandemia. Es importante resaltar que, dada esta situación, ha habido un cambio en base a la forma de relacionarnos unos con otros. El pase a la virtualidad ha supuesto una variación en la dinámica de las relaciones a nivel mundial. Por lo mismo, creemos que precisamente este proyecto muestra de qué manera esto ha afectado las relaciones de amistad y que los espectadores podrán sentirse fácilmente identificados con los personajes mostrados.

5. Realización o ejecución

5.1 Sinopsis del proyecto audiovisual

Rosa y Cristhian son dos amigos, cuya pasión por la danza los ha unido y permitido que cada uno conozca al otro de una manera especial. Luego de cinco años de haber compartido todo, se encuentran lejos. La amistad es fuerte, pero el tiempo y la distancia, cada vez más, los separa.

5.2 Desarrollo del guion

El presente medimetraje no cuenta con un guion específico debido a que se construye a partir de dos puntos: las videocartas y la espontaneidad. Ambos personajes, no plantean ninguna de sus cartas, sino que estas nacen cada que alguno, dentro de su cotidianidad, desea contarle algo al otro.

Brouillon (2013) menciona que las videocartas son el resultado a la necesidad de ampliar las nociones de cine o película y también como una nueva forma de producir imágenes dentro de la posmodernidad, en el que ya no solo se involucran al emisor y receptor, sino también al espectador el cual adquiere desde un principio una agencia transtextual y hermenéutica dentro del proyecto. Dicho de otra manera, los realizadores saben que forman parte de un intercambio íntimo, pero no privado, ya que más adelante este material será expuesto en un espacio público, del cual el espectador podrá formar parte. Asimismo, dentro de este tipo de recurso, resalta el aspecto espontáneo con el que se desarrolla y con ello se privilegia a las antiguas teorías realistas francesas del cine llamada “política de los autores”, la cual plantea que cada cineasta es su propio guionista, es decir que cualquier persona es hasta cierto punto un producto de su entorno y no solo depende de los aspectos formales del registro del archivo, sino también de cómo se interviene luego dentro de ella para darle uso.

En base a ello, el guion del proyecto se construye en el día a día de los personajes. No hay un guion parametrado, sino al contrario se coge, se narra algún suceso o recuerdo de su día a día

que quiera contarse al otro. Es dentro de ese factor sorpresa en el que el otro personaje al recibirlo plantea una respuesta ya sea con referencia a algún aspecto de la videocarta recibida o a algún recuerdo que la misma le evocó.

Sin embargo, se puede concluir que por medio del montaje y edición se llegó a armar un arco narrativo para cada personaje: Cristhian cuenta, entre otras cosas, su proceso de adaptación en Madrid, sus papeles para la Visa y encontrar nuevos amigos; mientras que Rosa se adapta a una realidad aún con cuidados por el peligro de contagio y vive con su familia, pero en constantes viajes que aún la atan a Lima.

5.2.1 Perfil de personajes

ROSA:

Rosa es una estudiante de 23 años que cursa su último ciclo de Comunicación Audiovisual. Debido a la pandemia, regresa a Barranca, provincia de Lima - Perú, a vivir junto a toda su familia. Después de más de 5 años estudiando y trabajando en Lima, Rosa debe adaptarse a una rutina que la mantiene dentro de casa y sobre todo alejada de su pasión: la danza. Rosa ya no cuenta con el espacio ni libertades con las que contaba en la capital, pero a la vez ha ganado el poder volver a disfrutar a su familia reunida.

CRISTHIAN:

Cristhian es un estudiante de 22 años, cursando sus últimos ciclos de la carrera de comunicación audiovisual. En enero del 2020, Cristhian viaja a Madrid España para llevar a cabo su intercambio de estudios. Sin embargo, debido a la pandemia, este proyecto se ve obstaculizado lo cual lleva a Cristhian pasar la cuarentena solo. A partir de junio, debido a su soledad, Cristhian busca actividades a realizar, encontrando en la danza ese medio de escape. Cristhian está acostumbrado a vivir solo porque si bien ha vivido gran parte de su vida con sus padres,

al terminar el colegio se mudó a Lima para vivir junto a su hermano mayor a estudiar la carrera. Sin embargo, la coyuntura lo ha obligado a adaptarse a esta nueva situación de estar lejos de su país y su familia.

5.3 Dirección general

El proyecto es una codirección entre Rosa y Cristhian, puesto que por medio de un consenso entre ambos se ha llegado a tomar las decisiones que el proyecto demandaba. Por otro lado, cada uno también se encargaba de registrar la videocarta que sería enviada. De esta manera, cada uno plantea tanto a nivel visual como sonoro lo que desea contar. Por medio de la experimentación y puesta en práctica, cada cual crea su propia forma y estilo para sus videocartas.

5.4 Producción

Al ser un proyecto codirigido, la producción del mismo fue llevada por los tres miembros del equipo: Yazmin Mezarina, Rosa Velásquez y Cristhian Avendaño. Se inició el proyecto a través de un proceso de experimentación, en el que cada miembro realizó una videocarta sin un tema en específico, pero sí con una indicación: tenía que registrar su espacio. A partir de ello, siguiendo el proceso espontáneo que involucra el proyecto, Rosa envió una videocarta y terminó con una pregunta, la cual sirvió como guía a Cristhian para realizar una video respuesta. Y, aunque el recurso sirvió para las siguientes dos videocartas, al final se decidió prescindir de las preguntas por la limitación de tener que esperar una respuesta para poder hacer o producir otra.

5.4.1 Locaciones

Para el presente proyecto no se trabajó con locaciones específicas. Debido a la espontaneidad del registro, se cuentan con distintas locaciones según se van grabando las videocartas. Entre las locaciones más constantes se puede señalar a la casa de Cristhian en Madrid - España y la casa de Rosa de Barranca - Perú. Sin embargo, existen también tomas en exteriores, en parques, en el transporte público, en Lima, entre otros, las cuales tampoco se planearon con anterioridad. Pues, como se señaló anteriormente, la estructura del trabajo surge a partir de experiencias cotidianas íntimas que quieren ser contadas, no a un público, si no al otro personaje, teniendo en cuenta que, a pesar de ello, será luego contenido público.

5.4.2 Desglose de presupuesto

El proyecto no necesitó del alquiler o compra de materiales para el registro, sin embargo, debido a la nueva dinámica de grabación en casa, implicó gastos para cada integrante.

	Luz	Internet	Equipos (propios)
Rosa Velásquez	20	15	Laptop, cámara, proyector
Yazmin Mezarina	20	15	Laptop
Cristhian Avendaño	20	15	Laptop, cámara
TOTAL	60	45	

5.5 Dirección de fotografía

Debido a la naturaleza del presente proyecto, la propuesta de fotografía también fue surgiendo gracias a la experimentación que realizaban los personajes. Se puede ver en el producto final el uso constante de cámara en mano debido a la espontaneidad con la que se grababan las videocartas. A la vez, consideramos que esta representa bien la naturalidad y sensación de acompañamiento que se deseaba transmitir a la audiencia, ya que son las sensaciones entre los personajes. Por otro lado, se logró encontrar colores opuestos en los espacios que ellos habitaban. Así, mientras que la locación de la casa de Cristhian - Madrid era un espacio donde predominaba el color blanco, el espacio de la casa de Rosa - Barranca, se caracteriza por ser colorido. Otro ejemplo de ello, es que al ver los exteriores, vemos un Madrid colorido mientras que Rosa muestra una Lima gris. Estas marcadas diferencias acompañan lo distintas que son sus vidas en la actualidad a pesar de todas las cosas en común que en un pasado guardaban.

5.6 Dirección de arte

Al ser un proyecto cuyo punto fuerte recae en la espontaneidad y en retratar la realidad, la propuesta para esta área fue surgiendo a lo largo de todo el proceso de grabación. Sin embargo, se puede observar a lo largo del largometraje que existen elementos narrativos como el tono de voz o los tiempos de grabación de las videocartas de cada personaje que influyen en el estilo visual de las tomas de cada uno. Por ejemplo, podemos observar que Rosa suele grabar sus respectivas videocartas en las madrugadas y en su casa, por lo que sus tomas tienen una paleta de colores más cálida. Por otro lado, Cristhian suele grabar en exteriores o en su departamento, por lo que sus videocartas presentan colores más neutros.

5.7 Edición

El proceso de edición se construyó a partir de las videocartas que tanto Rosa como Cristhian iban enviándose. Existen dos puntos importantes que se consideraron para la construcción del largometraje en edición; el primero, que se pueda entender y desarrollar el arco narrativo de cada personaje, y lo segundo, que se logre transmitir el baile como un nexo entre Rosa y Cristhian, ya que son los momentos en donde bailan “juntos” a pesar de en lugares distintos en los que se percibe la conexión que ambos tienen. Asimismo, se priorizó mostrar el presente tanto de Rosa como de Cristhian. Más que evocar al pasado o escuchar decirse que se extrañan, se buscó que esa sensación de nostalgia se transmita sin, necesariamente, escuchar a los personajes expresarlo.

Por otro lado, también se quiso contar la misma historia, pero en varias partes a lo largo de todo el largometraje. Por ello, se dividieron las videocartas de tal forma que, a medida que iban pasando los minutos, se fuera revelando partes de las vidas de los personajes y que el espectador pueda entender la historia completa ya en los minutos finales.

5.8 Diseño de sonido

El mayor reto en el sonido fue la ecualización de los audios de las videocartas para el producto final, ya que al ser grabados espontáneamente y por ende, sin los recursos necesarios para un sonido limpio, existía entre ellos una gran variedad de niveles. Por otro lado, el sonido directo contenía varios factores que se entrelazaban (voz, música, sonido de ambiente, entre otros) y que necesitaron de un cuidadoso tratamiento para poder ser recuperados. A lo largo de todo el largometraje se buscó que la música potencie las emociones transmitidas por Rosa y Cristhian.

5.8.1 Musicalización

Durante el corto existen momentos donde los personajes bailan como parte de las videocartas y son acompañados de canciones. Sin embargo, durante el montaje dos momentos en específico fueron musicalizados: Con Rosa “baila” con Cristhian gracias a una proyección de él y cuando finalmente bailan “juntos” a través de una reunión de zoom.

6. Sostenibilidad

6.1 Plan de distribución y difusión

Dentro de los festivales a los que se planea postular el proyecto encontramos los siguientes:

- Festival Internacional de Cine y Video con Dispositivos Móviles. Este festival esta dedicado a premiar los corto y largometrajes realizados con smartphones y dispositivos móviles, con la finalidad de brindar mayores oportunidades a los realizadores.
- 17° Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México: el festival tiene como objetivo principal proyectar las producciones nacionales e internacionales dentro del rubro de documentales.

7. Reflexiones finales

El presente proyecto nos retó como estudiantes ya que nunca antes nos habíamos expuesto personalmente al grado en que las videocartas lo reflejaron. Ello implicó un proceso personal de aceptación de vernos ante cámaras y de compartir con un público aquello que nos contábamos en la privacidad de nuestra amistad.

El proceso de experimentación nos permitió conocer y crear nuevas formas de registro con las cuales no habíamos tenido un acercamiento. La libertad de poder crear sin parámetros, con confianza y sinceridad, nos costó al inicio pues estábamos acostumbrados a trabajar bajo un guion. Pero a la vez, este mismo método nos ayudó a crecer personal y profesionalmente.

Creemos que el producto aún puede ser mejorado a partir de la retroalimentación obtenida en clase. Además, el alejamiento del material que es tan personal nos servirá para poder descansar de nuestras concepciones y poder, luego, verlo nuevamente con nuevos puntos de vista y opiniones.

8. Referencias bibliográficas

Broullón, M (Abril de 2013). Correspondencias fílmicas: La aportación de los cineastas a los estudios sobre el discurso cinematográfico Kawase -Lacuesta. *2º Congreso Nacional sobre metodología de la Investigación en Comunicación: Investigar la Comunicación hoy. Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas*. Congreso llevado a cabo en Sevilla, España.

Veliz, M. (2019). El documental autobiográfico. Intervenciones sobre el archivo familiar. *Arkadin* 8(1), 1-8

