

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN

Género: Romance

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

Audiovisual presentado por:

Alejandra Llona Bavestrello

Priscilla Antonella del Carmen Castro Chavez

Asesor:

Jose Adrian Portugal Teillier

Lima, 2021

Resumen

La narración en Género: Romance surge de las experiencias personales de las directoras. El amor es un tema que personalmente les interesa a ambas a nivel general e individual y que ha significado el entendimiento de muchos aspectos importantes en sus vidas. Por ello, como realizadoras audiovisuales que se han enamorado, reconocen la necesidad de mostrar la complejidad del enamoramiento frente a una industria cultural donde se ha idealizado el amor romántico y sus procesos emocionales, a partir de cuentos de hadas y comedias románticas. Este relato se construye desde la intimidad de las directoras, recogiendo sensaciones, pensamientos y miedos de sus experiencias en el amor. Esto se efectuó, a través de la revisión de textos escritos y sentimientos en los procesos de ruptura y duelo de relaciones pasadas. Se adopta la postura de un yo del pasado. La distancia temporal permite complementar esos pensamientos con ideas más recientes, producto de los propios procesos de reflexión. A partir de ello, se plantean cuatro etapas: ilusión, ruptura, duelo y sanación. En cada una de ellas, el relato transita por un proceso de evolución, donde poco a poco se genera una suerte de entendimiento y de escucha entre ambas directoras, a pesar de tener experiencias muy distintas. Finalmente, se intenta dar una nueva forma de relato y replantear la imagen de “la chica de la comedia romántica”, aquella que ha sido construida bajo arquetipos heteropatriarcales, para presentar una nueva figura más independiente y activa en su propia historia de amor. Entonces, ¿cómo saber si te has enamorado?. Realmente no existe una fórmula establecida, solo confiar y aceptar que el “felices para siempre” no es una necesidad imperativa.

Abstract

The narrative in Género: Romance arises from the director's personal experiences. Love is a subject that personally interests both creators on a general and individual level and that has

guided the understanding of many important aspects in their lives. For this reason, as filmmakers who have fallen in love, they recognize the need to show the complexity of falling in love in the face of a cultural industry where romantic love and its emotional processes have been idealized, based on fairy tales and romantic comedies. This story is developed from the privacy of the directors, collecting feelings, thoughts, and fears from their experiences of being in love. This was done through the review of written texts and feelings in the processes of breakup and mourning of past relationships. The narrative voice is the self from the past. The temporal distance allows complementing these thoughts with more recent ideas, products of the reflection process themselves. From this, four stages are proposed: illusion, rupture, mourning and healing. In each of them, the story goes through a process of evolution, where little by little a kind of understanding and listening is generated between the two directors, despite having very different experiences. Finally, an attempt is made to give a new form of story and rethink the image of "the girl in the romantic comedy", one that has been constructed under heteropatriarchal archetypes, to present a new, more independent, and active figure in her own love story. So, how do you know if you have fallen in love? There really is no set formula, just trusting and accepting that "happily ever after" is not an imperative need.

Palabras clave: amor, enamoramiento, ruptura, sanación, cine documental, miradas femeninas

Índice

1. Objetivos del proyecto	1
2. Justificación o relevancia del proyecto	1
3. Investigación	2
3.1 Temas, conceptos, estilos, formatos, etc.	2
3.2 Referencias audiovisuales.	4
4. Estrategia comunicacional: análisis e identificación de un público o audiencia	5
5. Realización o ejecución	6
5.1 Sinopsis del proyecto audiovisual	6
5.1.1 Sinopsis corta	6
5.1.2 Sinopsis larga	6
5.2 Desarrollo del guion	7
5.2.1 Perfil de personajes	7
5.2.2 Descripción del universo	8
5.3 Dirección general	8
5.4 Producción	9
5.4.1 Locaciones	9
5.4.2 Desglose de presupuesto	9
5.4.3 Cronograma	9
5.5 Dirección de fotografía	10
5.6 Edición	10
5.7 Diseño de sonido	11
5.7.1 Musicalización	11
6. Sostenibilidad	11
6.1 Plan de distribución y difusión	11
7. Reflexiones finales	12
8. Referencias bibliográficas	14
9. Anexos	15

1. Objetivos del proyecto

- Reflexionar sobre los ideales en torno al enamoramiento en los que nos hemos creído
- Deconstruir cada relato que hemos consumido como comedias románticas y cuentos de hadas
- Cuestionar nuestros sentimientos y experiencias románticas
- Generar un espacio de diálogo vulnerable y seguro
- Experimentar con distintos lenguajes audiovisuales

2. Justificación o relevancia del proyecto

Desde que somos pequeñas somos testigos de diferentes formas de expresión en torno al amor. Escuchamos a las personas mayores hablar sobre él, darse afecto, decirlo explícitamente en palabras, etc. A medida que crecemos, como si fuera una pregunta de rutina, se nos cuestiona si nos gusta alguna persona o si ya tenemos pareja. Las primeras historias suelen ser cuentos de hadas, donde el romance es lo que salva a la princesa. De adolescentes escuchamos un número infinito de canciones que hablan sobre el amor y el desamor, y aunque no lo hayamos experimentado nos hacemos una idea de cómo se siente.

Las películas de princesas son reemplazadas por las comedias románticas, donde se sigue idealizando las relaciones interpersonales y los finales felices. Poco a poco cada relato y cada experiencia que nos hace asociarlas con el amor va formando nuestra propia forma de verlo, de expresarlo y de sentirlo. En este sentido, crecemos pensando que en algún momento llegará “ese amor de película” que nos brinda un final feliz.

Reconocemos que el amor es el tema principal de muchas corrientes artísticas y por lo tanto se genera un discurso sobre qué es y cómo debemos sentirnos. Sin embargo, cuando una

experimenta el enamoramiento, se da cuenta que hay incongruencias entre esas historias idealizadas y la experiencia subjetiva. Así como los productos culturales celebran el amor romántico con bombos y platillos, también se nos dice cómo actuar ante una ruptura amorosa y las infidelidades (estas son solo algunas temáticas dentro del gran concepto del enamoramiento). ¿Qué pasa con los sentimientos y pensamientos sobre el enamoramiento que no se muestran o son reprochados?

Como realizadoras audiovisuales, posicionadas cultural y socialmente como una figura incompleta si es que no se está en pareja, consideramos que es necesario representar la complejidad del enamoramiento en nuestros proyectos y mostrar los sentimientos y pensamientos que escapan del “final feliz” e ir en contra de la demonización sobre el ser soltera o el estar “sola”. De esta manera nos es posible reflexionar sobre nuestras experiencias y de alguna forma replantear nuestras expectativas, reconociendo que las canciones, películas series y libros que consumimos y adoramos simplifican o exageran las emociones con el fin de generar una reacción en su público. En esta misma línea, reconocemos que no existe una forma correcta de cómo se debe sentir el enamoramiento o la ruptura, sino que es desde la libertad de cada una seguir y crearse su propio proceso.

3. Investigación

3.1 Temas, conceptos, estilos, formatos, etc.

El amor es un tema que interesa a ambas realizadoras de forma individual y colectiva. Se exploró desde la concepción del proyecto, una correspondencia audiovisual. Durante el inicio del curso de realización se trabajó en identificar qué temáticas dentro del amor era la que más interesaba explorar: el enamoramiento. Este concepto ya tenía una presencia importante en el

origen de Género: Romance que fue una correspondencia audiovisual trabajada entre julio y agosto por las directoras.

En un primer momento, el relato se construyó con un guion literario separado en capítulos: *relación*, *ruptura*, *paja mental*, *mundo interior*. Se escribieron una serie de ideas, monólogos y cuestionamientos según cada concepto. La *relación* buscaba resaltar la idealización de la pareja y la relación y la ensoñación en la que se vive durante el enamoramiento. En la etapa de la *ruptura* los sentimientos se volvían oscuros e intensos, representando la inseguridad y tristeza que acompañan el duelo de una relación.

El capítulo de *paja mental* profundizaba en los pensamientos interminables que analizan la relación y la valoración personal luego de la ruptura; así como las posibilidades de reencuentro y la culpa. Finalmente, con *mundo interior* se establecía el regreso a una misma, reconocer que la felicidad y tranquilidad también se consiguen estando sola y que no es necesaria una pareja romántica para sentirse completa.

Posteriormente, las ideas exploradas en el guion literario se abstraieron en sensaciones, imágenes y sonidos que las palabras de cada capítulo evocaban con la finalidad de crear un relato sensorial. Además, se buscó que cada realizadora tenga la libertad de explorar el lenguaje audiovisual a su manera en las piezas individuales.

El material audiovisual utilizado fue mayoritariamente de los archivos personales de las directoras. Las imágenes capturadas presentan texturas, colores y sensaciones que conversan con los conceptos del proyecto. En la construcción del montaje se unieron y combinaron imágenes en formato horizontal y vertical que representaban el mismo sentimiento.

El formato y el tono del relato mutó y se transformó a lo largo de todo el periodo de realización. Se hizo una investigación sobre los distintos formatos que podrían encajar dentro de la no ficción y se llegó a la conclusión de nutrir el proyecto con características de cada una, por ello, puede resultar un poco difícil definir exactamente qué formato terminó siendo el resultado final. No obstante, el relato termina cumpliendo con el objetivo de sinceridad y genuinidad que se planteó desde el principio, independientemente del formato formal que pueda seguir.

3.2 Referencias audiovisuales.

Género: Romance se presenta como una pieza fresca y lúdica desde la subjetividad y mirada femenina. Las obras audiovisuales que sirvieron como referentes a lo largo del proceso creativo son en su mayoría documentales dirigidos por cineastas mujeres.

Réponse de femmes de Agnès Varda (1975)¹ fue un primer acercamiento al lenguaje lúdico y fresco. La directora nos presenta diferentes formas de expresión audiovisual para hablar sobre la experiencia femenina y criticar las construcciones sociales sexistas. Demuestra que se puede lograr armonía utilizando múltiples recursos cuando estos expresan las mismas sensaciones y se complementan entre ellos.

El cortometraje experimental de Silvana Alarcón Sánchez Ventre Vacío (2021)² presenta un lenguaje metafórico visual y sonoro para construir el relato. Muestra otras formas de organizar las imágenes en el encuadre, combinándolas o superponiéndolas.

¹ Enlace a la pieza completa: <https://vimeo.com/147613593>

² Enlace a la sinopsis: <https://streaming.semanadelcine.ulima.edu.pe/film/ventre-vacio/>

La pieza Grillos (2020)³, parte de un proyecto de correspondencias en cuarentena, habla sobre la sexualidad apoyándose en gifs de productos culturales. Marina Thomé utiliza el color, la repetición y el canto de los grillos para representar la atracción sexual.

A media voz (2019)⁴ es un documental dirigido por Heidi Hassan, Patricia Pérez Fernández, dos mejores amigas directoras cubanas mantienen una correspondencia, donde comparten sus experiencias siendo migrantes separadas de Cuba en distintos lugares de Europa. El relato se construye a partir de sus propias imágenes de archivo de 15 años, esto genera una atmósfera de intimidad y vulnerabilidad que encuentra en cada una de ellas un espacio seguro para ser recibidas.

A pesar de solo tener disponible el tráiler de La peli del algoritmo (2021)⁵, el breve vistazo del documental Claudia Negro García presenta una forma peculiar de hablar del enamoramiento y la infatuación. La directora construye la historia en base a sus pensamientos y manipulando las imágenes de video llamadas. Así, muestra formas nuevas de resignificar imágenes y destapa sus pensamientos más vulnerables en los subtítulos.

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

Este proyecto está dirigido a personas mayores de 16 años. En la adolescencia el enamoramiento se experimenta con una intensidad particular y el consumo de productos culturales sobre la temática es constante. Durante esta etapa, una empieza a generar sus propias

³ Enlace a la pieza completa: <https://vimeo.com/showcase/6977533/video/423586190>

⁴ Enlace al tráiler: <https://www.youtube.com/watch?v=86CgNIeXU5c>

⁵ Enlace al tráiler: <https://www.youtube.com/watch?v=TaaF24mG8Wo>

ideas y expectativas sobre el romance que se mantendrán, transformarán o destruirán en los siguientes años de formación.

Género: Romance es una pieza que invita a la reflexión del espectador, por lo tanto, está dirigida a quienes activamente buscan ese espacio y para quienes cuestionen su idea sobre el amor en respuesta al documental.

Además, reconociendo que el proceso creativo ha sido enriquecedor y catártico, este proyecto busca mostrar las alternativas para la expresión de sentimientos y emociones desde el audiovisual y mostrar una mirada diferente a la heteropatriarcal.

5. Realización o ejecución

5.1 Sinopsis del proyecto audiovisual

5.1.1 Sinopsis corta

¿Cómo saber si te has enamorado? Este relato explora las sensaciones e ideas que giran en torno al enamoramiento a partir de la reflexión sobre las experiencias románticas de dos realizadoras.

5.1.2 Sinopsis larga

Alejandra (24) y Priscilla (22) después de en promedio 3 años de término de su última relación, coincidentemente la más larga y en la cual ambas consideran se enamoraron, se cuestionan sobre precisamente por qué creen que lo hicieron ¿de dónde viene la idea de amor? y ¿cómo se observan a sí mismas después de todo el tiempo que ha pasado?

En este cuestionamiento, parten de aquellos relatos que vieron desde pequeñas y que les hicieron generarse la idea de amor romántico. Observan muy de cerca ciertas comedias románticas, donde la protagonista siempre sufre y debe conseguir al galán para sentirse completa y superada.

Priscilla revisa su archivo de fotografías, en las cuales desde la culpa increpa a su yo del pasado para saber qué era lo que pasaba por su mente en ese momento de la relación. Alejandra vuelve

a sus escritos y explora cómo le hacía sentir estar con esa persona, desde la calidez del contacto hasta el vacío que generaba la ausencia.

¿Qué hicieron al respecto? Priscilla, no quería sentirse sola y buscó la forma de tener la atención de personas, a través de aplicaciones de citas. Alejandra, se alejó del amor romántico o de la búsqueda de este y cerró la posibilidad a que nuevamente una persona externa la pueda ver vulnerable.

Ambos procesos son tan diferentes como complejos, por lo que juntas reciben ambas experiencias y abrazan cada sentimiento y pensamiento oscuro de cada una. Intentan darle un nuevo sentido al enamoramiento, sin demonizar la ruptura y aceptando que no existe un final feliz o un para siempre. Así, juntas buscan la forma de estar felices estando solas y crean una nueva figura de “la chica de la comedia romántica”, una que no necesita a alguien más y disfruta de no compartir los auriculares y de sentarse sola en una banca.

5.2 Desarrollo del guion

5.2.1 Perfil de personajes

Alejandra y Priscilla son dos mujeres jóvenes, entre 22 y 24 años, que se caracterizan por ser sensibles con mecanismos de defensa y enfrentamiento a conflictos diferentes. Son resolutivas, pero con más preguntas que respuestas siempre en la cabeza. Sus experiencias románticas han sido diferentes, así como la posición en la que ambas terminaron dichas relaciones. No obstante, los sentimientos que atravesaron y las dudas que se plantearon coincidieron, y la empatía en un espacio de sororidad les permitió ahondar en dichos pensamientos a lo largo del proceso.

La narración en Género: Romance surge de las experiencias personales de las directoras por lo que se plantean a ellas mismas como personajes. Esto se logró, a través de la revisión de textos

escritos y sentimientos en los procesos de ruptura y duelo de relaciones pasadas. Se adopta la postura de un yo del pasado. La distancia temporal permite complementar esos pensamientos con ideas más recientes, producto de los propios procesos de reflexión.

5.2.2 Descripción del universo

Las imágenes y textos utilizados en esta pieza audiovisual construyen un universo íntimo y sensible. Se exploran las ansiedades, los miedos y las preguntas existenciales que están presentes en las subjetividades de las directoras.

5.3 Dirección general

La propuesta de dirección giró en torno a un relato conversacional, donde ambas voces conversan y se complementan. En esta misma línea, se buscó que en ciertos puntos las voces puedan mezclarse y generar la sensación de que es una sola persona compartiendo sus sentimientos. Esto con el objetivo de que el espectador pueda reconocerse en esta voz, que por momentos se parte en dos y por momentos se hace una.

Por otro lado, se planteó que el tono del documental sea fiel al humor y a la personalidad de las directoras. Ambas comparten el gusto por reírse y burlarse de sus propias ideas preconcebidas, por lo que, desde el inicio, el relato establece un tono lúdico y fresco, donde el público pueda conectar y reírse de las personajes o, en todo caso, de ellxs mismxs.

Asimismo, la propuesta del documental es ser flexible y permitir la libertad de creación para ambas directoras, por ello se ha buscado experimentar con el lenguaje audiovisual y presentar distintas formas de planos, objetivos, color, herramientas digitales, entre otros. Esto permite reflejar en el resultado final, cómo cada una siente y crea en base a ello.

5.4 Producción

5.4.1 Locaciones

Los espacios que se ven en este proyecto son ambientes naturales, ambientes domésticos y lugares de tránsito. El registro en estas locaciones fue espontáneo. En el caso de los ambientes naturales se buscó capturar sensaciones de frescura y tranquilidad. La presencia del mar viene de la relación entre las directoras y este elemento y las sensaciones que este elemento evoca en ellas. Las locaciones domésticas son utilizadas para generar una atmósfera de introspección, calidez y seguridad.

5.4.2 Desglose de presupuesto

La realización de este proyecto no generó gastos específicos en ninguna etapa de producción. Sin embargo, realizamos un presupuesto tentativo según los precios del mercado audiovisual para los equipos.

Presupuesto detallado						
COD.	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo Unitario x día	Costo total (S/)	Costo total (USD)
1	EQUIPO DE VIDEO	-	-	-	-	-
1.1	Cámara de video	1	1	90	2790	687.53
2	EQUIPO DE SONIDO	-	-	-	-	-
2.2	Shotgun - caña	1	1	80	2480	611.14
2.3	Grabadora de audio	1	1	80	2480	611.14
3	Programa de edición	1	1		100	24.64
4.	Imprevisto	-	-	-	2000	492.85

5.4.3 Cronograma

El presente cronograma se realizó durante el curso de Proyecto Audiovisual.

SEMANA 8 (11 de octubre - 17 de octubre)	Revisión archivo personal Escritura de texto
SEMANA 9 (18 de octubre - 24 de octubre)	Revisión archivo personal Escritura de texto

SEMANA 10 (25 de octubre - 31 de octubre)	Búsqueda de referencias Versión 1 de texto
SEMANA 11 (01 de noviembre - 07 de noviembre)	Versión final de texto Avance de montaje: prueba de referencias y audios (tono) Recopilación de archivo personal
SEMANA 12 (08 de noviembre- 14 de noviembre)	Recopilación de archivo personal Grabación de audio Construcción de corte en edición Reconocer forma del proyecto
SEMANA 13 (15 de noviembre - 21 de noviembre)	Producción de imágenes pendientes Construcción de corte en edición
SEMANA 14 (22 de noviembre - 28 de noviembre)	Producción de imágenes pendientes Comenzar con el corte fino
SEMANA 15 (29 de noviembre - 05 de diciembre)	Corte fino Entrega del proyecto
SEMANA 16 (06 de diciembre)	Entrega del proyecto y exposición

5.5 Dirección de fotografía

La grabación del material se realizó con los equipos propios de las realizadoras ya que la mayoría del material se grabó previo al curso de Proyecto. Se utilizaron planos secuencias, fijos y zoom. Se quiso crear imágenes contemplativas de la naturaleza, que generen una atmósfera íntima y representen sensaciones relacionadas al enamoramiento.

5.6 Edición

Las piezas individuales fueron editadas por sus respectivas directoras. Se logró construir la(s) emoción(es) combinando imágenes, sonidos de archivo, voz y subtítulos. Se trabajó en evitar la redundancia entre texto e imagen, buscando una representación sensorial y no literal.

El montaje fue el momento para experimentar con el material para generar el espíritu lúdico que se buscaba.

5.7 Diseño de sonido

5.7.1 Musicalización

Cada directora/editora exploró la construcción sonora a su manera. En el caso de Alejandra se optó por crear ambientes sonoros según la emoción de la pieza. La tristeza y desgano se expresaron utilizando un sonido grave de agua moviéndose. En vez de una voz narradora optó por usar la voz para representar la velocidad de pensamientos cuando se piensa en el futuro, creando un conjunto de voz inteligibles.

En el caso de Priscilla se trabajó mucho los silencios para generar una sensación de vacío en cada etapa y así contribuir a la idea de ausencia. Asimismo, se optó por una voz protagonista fuerte y constante, la cual todo el tiempo teoriza y racionaliza sentimientos y acciones, con el fin de que se genere una atmósfera, donde la mente todo el tiempo juzga e increpa.

6. Sostenibilidad

6.1 Plan de distribución y difusión

Se han identificado festivales nacionales a los que postular para extender la vida de la obra. El más cercano es Render festival de cine universitario, que tiene una muestra de narrativa y documental. La siguiente edición del festival será a finales de febrero de 2022.

El festival Hecho por Mujeres es otro espacio al que se postulará con el proyecto ya que Género: Romance ha sido realizado por mujeres y la narración está planteada desde la subjetividad femenina.

Por otro lado, el Encuentro Latinoamericano de cine de No Ficción Corriente, la cual se encuentra actualmente en su edición número ocho y se transmite de forma virtual, la obra sería postulada el 2022 para su edición número 9. Este encuentro encaja perfecto para la

continuación de vida del documental porque dentro de sus objetivos está el observar el cine como un medio de bienestar y expresión diferente a lo establecido heteronormativamente, desde una mirada empática y poética.

Por último, consideramos que la plataforma digital Girls in Film⁶ es una buena alternativa para la distribución del documental porque apoya el cine realizado por mujeres y disidencias a nivel global. Sería una oportunidad para conectar con creadoras de diversos países y colaborar según nuestros intereses y pasiones en común.

En ese sentido, se utilizará un afiche creado específicamente con el objetivo de la distribución y difusión del documental (Anexo 1).

7. Reflexiones finales

Como mujeres que les gusta el cine, no siempre nos hemos visto representadas en el cine. La mirada masculina siempre ha sido un punto determinante en cada relato que hemos consumido, en los cuales la mujer es presentada como víctima, como objeto de deseo, como adorno, entre otros más.

Hoy como directoras de cine en formación, nos vemos en la responsabilidad de ir en contra de este tipo de relatos y crear narrativas que ahonden sentimientos reales desde una mirada femenina y feminista. La temática del amor principalmente, la cual ha sido vista como cursi, intensa y siempre ligada a “lo femenino” desde una forma menospreciativa y de inferioridad, nos hace cuestionar en qué lugar nos posiciona en nuestras relaciones interpersonales. ¿Ser mujer y ser siempre “romántica y cursi”? ¿ser siempre intensa y dramática?

⁶ <https://www.girlsinfilm.net/>

De alguna forma, estos discursos vistos en el cine han moldeado las formas en cómo nos reconocen y cómo nos reconocemos a nosotras mismas en las interacciones sentimentales. Por ello, desde este proyecto, no solo buscamos un espacio libre y seguro de expresar nuestras ideas, sino que también se generen más contenidos con miradas femeninas y diferentes a lo heteropatriarcal, que nos dejen de posicionar en tropos y arquetipos anticuados y que visibilicen realidades distintas, humanas, sororas y autónomas.

8. Referencias bibliográficas

Alarcón Sánchez, S. (2021) Vientre vacío [Cortometraje]
<https://streaming.semanadelcine.ulima.edu.pe/film/vientre-vacio/>

Hassan, H., Pérez, P. (2019) A Media Voz [Mediometrage]
<https://www.youtube.com/watch?v=86CgNIeXU5c>

Negro García, C. (2021) La peli del algoritmo [Largometraje]
<https://www.youtube.com/watch?v=TaaF24mG8Wo>

Thomé, M. (2020) Grillos [Cortometraje]
<https://vimeo.com/showcase/6977533/video/423586190>

Varda, A. (1975) Réponse de femmes [Cortometraje]
<https://vimeo.com/147613593>

9. Anexos:

ANEXO 1: Afiche oficial

