

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN

El cortometraje “Canción Lejana” desde la perspectiva de las
áreas de fotografía, arte, edición y sonido

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

*Jorge Samuel Valerio Moran Ramirez
Arian Leonel Alpiste Sarmiento
Skarley Fernanda Calle Anto
Andrea Mercedes Valentin Rivera
Valeria del Carmen Melgar Picon*

Asesora:

Romina Cruz Valencia

Lima, 2023

Informe de Similitud

Yo, Romina Cruz Valencia, docente de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesora del trabajo de investigación titulado **El cortometraje “Canción Lejana” desde la perspectiva de las áreas de fotografía, arte, edición y sonido**, de los autores:

Jorge Samuel Valerio Moran Ramirez

Arian Leonel Alpiste Sarmiento

Skarley Fernanda Calle Anto

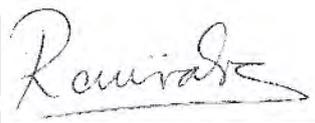
Andrea Mercedes Valentin Rivera

Valeria del Carmen Melgar Picon

dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de 10 %. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software *Turnitin* el 24/07/2023.
- He revisado con detalle dicho reporte y el trabajo de investigación, y no se advierte indicios de plagio.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lugar y fecha: Lima, 24 de julio de 2023.

Apellidos y nombres de la asesora: Cruz Valencia, Romina	
DNI: 40066275	Firma
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3467-5634	

Resumen

En el cortometraje titulado, “Canción Lejana”, se muestran las dificultades en una relación de madre e hija, así como el posible alejamiento de ellas no solo en lo físico sino también en lo emocional. Existen diversos productos audiovisuales que buscan tratar este tipo de relaciones, sin embargo, muy pocos lo buscan hacer desde una perspectiva diferente como lo es la música. En ese sentido este trabajo de investigación tiene como propósito describir y analizar el trabajo de la dirección de arte, fotografía, sonido y edición en el contexto de un cortometraje que explora una relación compleja como lo es madre-hija, así como la pasión por la música. Esta investigación busca comprender la importancia de estas áreas creativas en la construcción de la narrativa visual y sonora de la historia, así como su impacto en la experiencia emocional del público. Para esto, se hace uso del análisis de los elementos usados por las diferentes áreas, desde planos, sonidos, colores, entre otros. El resultado de esta investigación busca obtener una comprensión más profunda de cómo se desarrolla la narrativa visual y sonora, y cómo estas áreas creativas se entrelazan para lograr una experiencia cinematográfica emocionalmente impactante.

Palabras clave: canción, relación, fotografía, lejana, arte, madre, edición, hija, sonido

Abstract

In the short film entitled, “Canción Lejana”, the difficulties in a mother-daughter relationship are shown, as well as the possible distance from them not only physically but also emotionally. There are various audiovisual products that seek to deal with this type of relationship, however, very few seek to do so from a different perspective such as music. In this sense, the purpose of this research work is to describe and analyze the work of art direction, photography, sound and editing in the context of a short film that explores a complex relationship such as mother-daughter, as well as the passion for music. This research seeks to understand the importance of these creative areas in the construction of the visual and sound narrative of the story, as well as its impact on the emotional experience of the public. For this, use is made of the analysis of the elements used by the different areas, from planes, sounds, colors, among others. The result of this research seeks to gain a deeper understanding of how the visual and sound narrative unfolds, and how these creative areas intertwine to achieve an emotionally impactful cinematic experience.

Keywords: song, relationship, photography, distant, art, mother, edition, daughter, sound

Índice

1. Objetivos del proyecto.....	1
2. Justificación y relevancia del proyecto	1
3. Investigación	2
3.1 Temas. Conceptos, estilos, formatos, etc	2
3.2 Referencias Audiovisuales	2
4. Estrategia comunicacional: análisis e identificación de un público o audiencia	7
5. Realización o ejecución	7
5.1 Sinopsis del proyecto audiovisual	7
5.2 Desarrollo del guión	7
5.2.1 Perfil de personajes	8
5.2.2 Descripción del universo	9
5.3 Dirección de fotografía	9
5.4 Dirección de arte	15
5.4.1 Escenografía y vestuario.....	15
5.4.1.1 Imaginación	15
5.4.1.2 Funeral	16
5.4.1.3 Habitación de Silvana.....	17
5.4.1.4 Casa de la abuela	18
5.4.2 Vestuario	20
5.5 Edición	24
5.6 Diseño de sonido	25
5.6.1 Silencio	25

5.6.2 Sonidos ambientales	26
5.6.3 Imaginación	26
6. Reflexiones finales	27
7. Referencias bibliográficas	29

1. Objetivos del proyecto

El proyecto “Canción Lejana” tiene como objetivo presentar lo complicado de las relaciones familiares, en este caso entre una madre e hija. Se buscaron situaciones en las cuales los espectadores puedan sentirse identificados tratando además temas como el duelo, la ausencia, la incertidumbre, el miedo y la resiliencia. Esto para generar reflexión sobre las relaciones entre padres e hijos y la importancia de apoyarlos en sus sueños. Este trabajo de investigación tiene como cuatro objetivos que son exponer las perspectivas sobre el proyecto desde las áreas de fotografía (1), arte (2), edición (3) y sonido (4). Se abordarán distintas etapas de la producción y realización de este proyecto.

2. Justificación o relevancia del proyecto

Esta investigación se justifica por la necesidad de comprender y apreciar el aporte de la dirección artística, la fotografía, el sonido y el montaje a la creación de un cortometraje que toca temas comunes universales como la relación madre-hija y la pasión por la música. Al considerar estas disciplinas en el contexto específico de esta historia, se espera obtener una comprensión más profunda de cómo funcionan las narraciones visuales y auditivas, y cómo estos dominios creativos se entrelazan para crear una experiencia cinematográfica emocionalmente convincente.

Asimismo, se considera que la relevancia de esta gación reside en visibilizar los problemas cotidianos como los que se ven en una relación madre-hija, son importantes, y que pueden tener mucha relevancia en la vida de alguien. De la misma forma, se busca resaltar que la música es un elemento que logra tener muchos significados en la vida de las personas, ya sea escuchándola o realizándola.

3. Investigación

3.1. Temas, conceptos, estilos, formatos

“Canción Lejana” tiene como tema principal la relación madre e hija entre Silvana y Alba. No obstante, una relación también mencionada es entre la propia Alba y su madre. Por un lado, en la relación entre las protagonistas, Silvana aún busca aproximarse a su madre. Esto se ve evidenciado al contarle inmediatamente, con mucha emoción, sobre la beca en el exterior. Sin embargo, es Alba quien involuntariamente la aleja temiendo mostrar sus sentimientos frente a su hija. Silvana aún quiere crear una conexión con su madre, pero es esta última quien no lo permite. Por supuesto, el final es un cambio a este paradigma, pues, luego de escucharla tocar, Alba por fin deja ver su vulnerabilidad frente a su hija.

Por otro lado, la relación aludida entre Alba y su madre era muy lejana, pues se menciona que no iba a visitarla, a pesar de estar enferma. Además, a Alba no se le ve muy interesada en asistir al funeral de su madre.

Es importante recalcar que este cortometraje no busca reflejar que las relaciones madre e hijas tienen repercusiones en las generaciones posteriores, sino ahondar en una problemática cotidiana entre madre e hija. Además, de mencionar la aceptación de la madre de dejar ir a su única hija por el bien del futuro de esta. Y finalmente, la conexión que puede llegar a sentir Silvana al momento de tocar el violín porque la transporta a una imaginación donde puede tocar y expresarme libremente.

3.2. Referencias audiovisuales

Para este cortometraje tomamos como referencia diferentes piezas audiovisuales con el fin de sumergirnos en el aspecto visual y sonoro de las temáticas de música, familia y distancia que se integran en nuestro proyecto. Así, las principales referencias para el área de Dirección de

Fotografía fueron 3: “Viaje al cuarto de una madre” (2018), “El violín de mi padre” (2022) y “La violinista” (2018).

“Viaje al cuarto de una madre” (2018), dirigida por Celia Rico Clavellino, es una película española sobre la relación entre Leonor y Estrella, su madre. Estos dos personajes viven en un pequeño pueblo y siempre se han cuidado mutuamente; sin embargo, Leonor atraviesa una nueva etapa en su vida en la que se encontrará a ella misma y que hace que la relación con su madre se vea afectada. Esta película nos ayudó a comprender cómo abordar la relación de madre e hija a través del lenguaje visual. Así, “Viaje al cuarto de una madre” utiliza una paleta desaturada, en la que priman los colores tierra, los cuales nos transmiten la calidez de la relación, pero también su ambivalencia. Además, se utilizan diversos encuadres simétricos para retratar los momentos agradables y luces justificadas para conservar el sentimiento acogedor de estar en casa. En adición, podemos encontrar múltiples planos cerrados que acentúan las miradas de los personajes reflejando sus emociones en cuanto a su conexión.

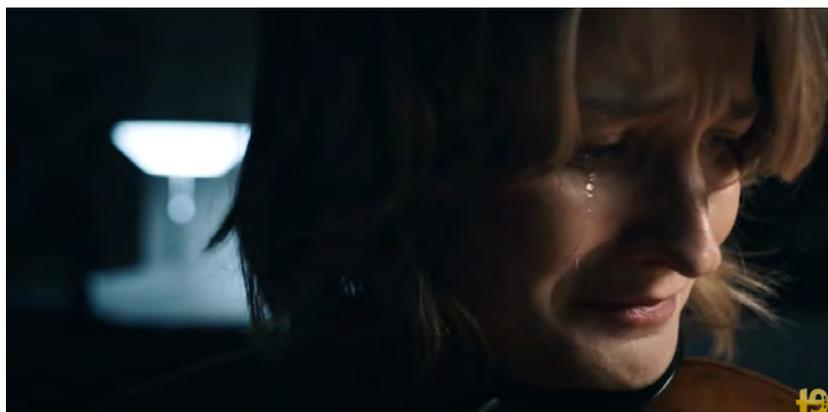

Por otro lado, la película turca “El violín de mi padre” (2022) dirigida por Andac Haznedaroglu y estrenada en Netflix, cuenta la historia sobre el vínculo entre un reconocido violinista y su sobrina huérfana a través de la música. Un punto importante en esta obra es

que priman las emociones de los personajes sobre la acción de los mismos; esta característica es muy importante para tomar esta película como referencia, pues nuestro proyecto posee el mismo sentido visual. Además, cuenta con hermosos encuadres en los que destacan la iluminación y la composición. Así, para las escenas más musicales en las que se toca el violín se mezclan dos tipos de colores de luces: rojo y azul, los cuales reflejan la dualidad de los sentimientos del violinista respecto a su sobrina y a la música. Así también, está presente el uso de encuadres cerrados y con poca profundidad de campo, que acentúan la intimidad familiar y musical que se quiere transmitir al espectador.

Finalmente, “La violinista” es una película finlandesa dirigida por Paavo Westerberg que nos cuenta la historia sobre Karin Nordström, una destacada violinista, que queda imposibilitada de seguir tocando a causa de un terrible accidente; por esta razón, comienza a dictar clases a jóvenes talentos y así conoce a un alumno con el que mantiene un amorío atravesado por el arte de la música. El equipo de Dirección de Fotografía rescató principalmente de esta pieza audiovisual cuatro características importantes: la composición de encuadres con el violín, los planos cerrados e íntimos, el uso de luces justificadas, y la combinación de iluminación de temperatura fría y cálida. Esta última característica destaca por ser la representación de la ruptura entre las sensaciones que experimenta la protagonista en esta etapa de su vida.

Por el lado de dirección de arte, se tienen como principales referencias audiovisuales a las películas: Lady Bird (2017) y Whiplash (2014). En cuanto a Lady Bird, se tomaron en cuenta la ambientación minimalista de los espacios familiares, sin muchos elementos frente a cámara, una propuesta minimalista para los espacios de la sala y la cocina. En cuanto a la ambientación de la habitación se tuvo en cuenta que los posters pueden ser un elemento que puede ser verosímil si es que se utiliza de manera correcta.

Por el lado de Whiplash (2014), la principal forma de inspiración era en base a cómo un artista musical se relaciona con su carrera, cómo lo demuestra en su habitación, teniendo en cuenta que el protagonista de Whiplash estaba obsesionado, se tuvo que reajustar la cantidad e intensidad con la que aparecían elementos relacionados a sus estudios de música. Sin embargo, igual sirvió como referencia para comprender mejor al personaje de Silvana.

Finalmente, los videos musicales de Lindsey Stirling y Taylor Davis, ambas violinistas profesionales, se utilizaron para comprender más como una violinista se puede expresar a través del vestuario escogido, y como los movimientos corporales ayudan a transmitir sentimientos, por lo que se tomó en cuenta para la elección del vestido.

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

Este cortometraje “Canción Lejana” tiene como público objetivo a jóvenes adultos entre 20 y 30 años que estén cursando últimos ciclos en la universidad o hayan culminado sus estudios. Es importante recalcar que no se limita a este rango de edad ni a estas especificaciones. No obstante, se busca que la audiencia se identifique con el personaje principal y la historia desarrollada.

5. Realización o ejecución

5.1. Sinopsis del proyecto audiovisual

Sivana y su madre, Alba, se encuentran en el funeral de la madre de Alba. Sentadas en una banca, tienen una conversación íntima y un poco incómoda mientras fuman. Silvana le cuenta a su madre que ganó una beca relacionada al violín en Valencia. Alba, sin mucha expresividad, la felicita; lo que ocasiona el enojo de Silvana. En su cuarto, Silvana toca el violín inspirada pero se frustra tras equivocarse en diversas ocasiones. Luego de unos días, Silvana y Alba limpian la casa de la madre de Alba, terminan discutiendo. Al finalizar, Silvana, quien está molesta, toca el violín en su cuarto. Alba la escucha atentamente. Cuando Silvana termina, madre e hija se miran fijamente.

5.2 Desarrollo del guión

Para identificar correctamente y desarrollar la propuesta de arte, se hicieron varias lecturas del guión para analizar y subrayar palabras e imágenes claras dentro del texto. Desde la visión de los directores, el guión contaba con varias imágenes mentales que el área de arte se encargó de plasmarlas en la realidad. Se subrayaron adjetivos de los personajes y espacios, sentimientos y sensaciones que podrían comunicarnos los directores, para luego organizarlos por orden de importancia y categoría (si pertenecía a descripción de espacios, relaciones

sociales o sobre el personaje). Por ejemplo, en la primera escena se describe que Silvana se encuentra en un “espacio indeterminado”, por lo que se decidió que espacio sea uno completamente negro, para evitar la temporalidad que otorga la utilería convencional. Además, la oscuridad permite que la propuesta de fotografía, con las luces cálidas y frías, contrasten de manera efectiva. Así mismo, el guión fue vital para la búsqueda de locaciones que sean compatibles con la propuesta.

5.2.1 Perfil de personajes

El cortometraje “Canción Lejana” cuenta con dos personajes principales, son los únicos con los que vamos a navegar en esta historia, por lo que fue necesario conocerlos a profundidad para la realización de las distintas propuestas.

En primer lugar tenemos a Silvana Molina (23) una joven peruana estudiante de música, que actualmente se dedica principalmente a sus estudios, no tiene pareja y vive en una zona acomodada de Lima. Ella tiene como objetivo durante el corto el recuperar o afianzar el vínculo emocional que tiene con su madre antes de irse de viaje, pero se encuentra con la constante lejanía emocional de su madre. Silvana siempre toca con delicadeza y finura su violín, tiene actitud dinámica, de mirada amable y parece que siempre está pensativa. Silvana suele ser sarcástica, curiosa, perceptiva, introspectiva, ansiosa y llega a fastidiarse con facilidad, pero no de manera excesiva. Respecto a sus estudios, estaba mantenida económicamente por su madre, si bien tiene ahorros personales no le alcanzan para irse a estudiar al extranjero, depende de su madre.

En segundo lugar, tenemos a Alba Sifuentes (47) es una mujer peruana divorciada que se dedica a la contaduría pública, vive junto a su hija en una zona acomodada de Lima. Alba tiene como objetivo durante el cortometraje, el mantenerse controlada y centrada, quiere

mantener todo cómo está, es renuente al cambio, pero en esta ocasión tiene como obstáculo el viaje de su hija y la curiosidad de la misma por conocer una historia oculta. Es una persona ansiosa, racional, seria, autoritaria, melancólica y dura, tiende a procesar sus emociones de manera lenta por lo que los demás perciben frialdad, indiferencia y hermetismo. Tiene un buen puesto de trabajo como contadora, ya que siempre fue muy estudiosa, por lo cual puede solventar los gastos del hogar y de su hija. Alba perdió a su padre cuando tenía 14 años lo cual le generó un profundo dolor a ella y a su madre, pero la manera en la que afrontó su duelo su mamá la hizo sentir sola, veía que ella continuaba trabajando sin atender el dolor de su hija. Alba conoció al padre de Silvana en la universidad, se casaron y tuvo a su única hija a los 29. Lamentablemente, a sus 41 años descubre la infidelidad de su esposo y se divorcia, sin embargo, no logra superar hasta ahora ese dolor. Al ser la única fuente de ingreso se dedica a trabajar para poder mantener a Silvana, pero esta dedicación es lo que las aleja.

5.2.2 Descripción del universo

La historia de Canción Lejana se sitúa en la actualidad; es decir, Lima, 2023. Por otro lado, dentro la historia, Alba y Silvana son una familia de clase media - alta quienes viven en distritos con poco tránsito y ruido vehicular.

5.3 Dirección de fotografía

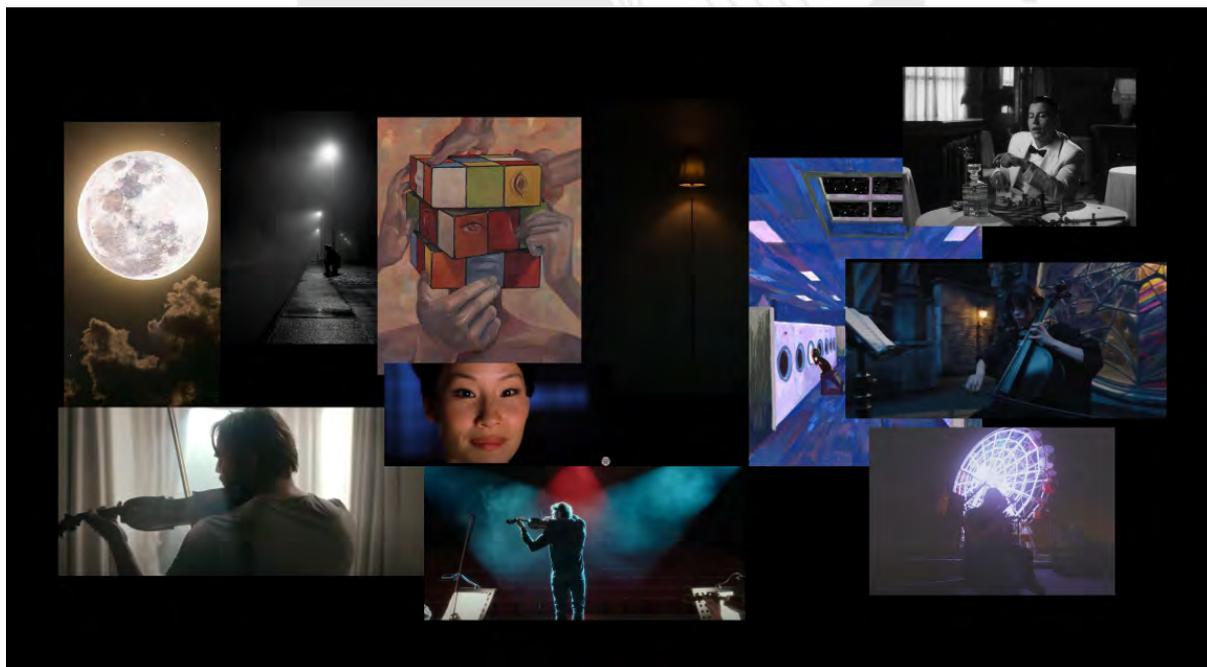
Para empezar, es necesario conocer cuál es la labor de un director o directora de fotografía:

"El director de fotografía determina, junto con el director, la composición de una escena, su iluminación, el movimiento de la cámara respecto a los actores o a la localización, y a menudo interviene también, junto con el director y los diseñadores, en la elección de los colores que van a usarse."

(Goodridge y Grierson, citado en Rochina, 2015, pp. 8)

A partir de esta cita, se puede afirmar que en el presente proyecto los directores de fotografía trabajaron estrechamente con los directores generales y la directora de arte. Así, luego de diversas reuniones vinculadas a la parte creativa de “Canción Lejana” durante la etapa de pre-producción, se identificaron dos momentos importantes y totalmente diferentes que debían estar muy marcados . Uno estaba situado en la realidad, que contaba la historia sobre la relación entre nuestra protagonista, Silvana, y su madre, Alba; mientras que el otro escenario sucedía en la mente de nuestro personaje principal, que permitía plasmar sus emociones a través de la música y transmitirlas al espectador.

Para tener una mejor visión del estilo visual del cortometraje, en primera instancia, se realizó un moodboard general que nos permitió situar las ideas iniciales de la mano con la visión de parte de los directores de “Canción Lejana”.

Para el primer momento, el de la realidad, se optó por una estética de temperatura fría, desaturada y de bajo contraste con el propósito de acentuar la distancia en la relación entre madre e hija. En adición, los tonos cálidos aportaron el equilibrio necesario en determinados momentos para denotar la seguridad que la música le otorga a nuestra protagonista Silvana, en contraste con la inseguridad que siente en su propia casa. Una muestra de esto son los encuadres en los que predomina la madera del violín y la vestimenta de nuestra protagonista.

Para transmitir los sentimientos y emociones de ambos personajes se propuso otorgarle fuerza al juego de miradas a través de planos cerrados que permitan que el espectador tenga una conexión más profunda con el conflicto de Silvana y Alba; en adición, estos fueron de gran utilidad para representar el pesar de encierro de Silvana al encontrarse en la disyuntiva de estudiar en el extranjero o quedarse con su madre.

Además, la duración de este tipo de planos también buscó reforzar esta problemática para que la audiencia, sin el uso de diálogos, pueda interpretar los pensamientos y emociones de las protagonistas.

En cuestiones de iluminación, se optó por darle mayor protagonismo a la iluminación natural, como es en el caso de la escena del velorio, que es una escena en exteriores; sin embargo, la locación no era un exterior como tal, por lo que se utilizó una iluminación mixta para reforzar la idea de que las protagonistas se encontraban en un lugar totalmente abierto. Asimismo, en la escena que se desarrolla en la casa de la abuela, se utilizó la luz natural que ingresaba por los ventanales y puerta, y un par de luces suaves con tonalidad fría para iluminar a Alba y Silvana.

Por el lado de la imaginación, se optó por una estética de alto contraste y saturada que se asemeja visualmente a un concierto, en el que las luces juegan un papel muy importante dentro del oscuro escenario. El color negro también se encuentra muy presente, ya que como menciona Vittorio Storaro, este “ [...] representa la oscuridad, el inconsciente, donde todo comienza” (1992). Así, la atmósfera que se creó a partir de la propuesta del área dirección de fotografía va acorde a las emociones de Silvana y su conexión con la música, ya que combinan luces cálidas y frías, que denotan el disociación entre la frustración que siente por no poder tocar como quisiera y la fluidez de su arte en momentos claves de la historia.

Como afirma Lindgren, se puede utilizar distintos tipos de luces para crear una atmósfera emocional y efectos dramáticos (1963). En ese sentido, la diferencia de las temperaturas de las luces empleadas en la imaginación se relaciona con la ambivalencia de la relación entre Alba y Silvana, y con el conflicto interno de Silvana. Todo esto es acompañado con movimientos de cámara que nos trasladaron a dichas sensaciones como travelings de seguimientos y paneos suaves. En adición, se utilizó el recurso del humo para proporcionar textura a la iluminación y acentuar el carácter onírico de la imaginación de Silvana.

Asimismo, es necesario mencionar que, en general, se utilizaron encuadres simétricos y asimétricos para reforzar el equilibrio y desequilibrio respectivamente de distintos momentos en los que Silvana toca el violín. Por ejemplo, se hizo uso de espejos para componer con el objetivo de denotar la confusión y frustración de Silvana al no poder tocar bien.

Respecto al ritmo del cortometraje, este fue variado, ya que nuestro personaje principal atraviesa diversas emociones, según como se desarrolle su relación con la madre y con la música. Así encontramos dentro del cortometraje ritmos externos e internos rápidos y muy lentos en las escenas que lo ameritaron. Por ejemplo cuando Silvana se frustra por no tocar de manera correcta se sienta en la cama y la cámara sigue su trayecto con un movimiento brusco; luego, cuando vuelve a intentarlo y lo logra, el paso de la realidad a su imaginación se realiza a través de un movimiento lento y fluido.

En cuanto a las herramientas técnicas, se conversó con la producción para adquirir el equipo necesario. Así, empleamos en la mayoría de planos una cámara Blackmagic Pocket por el poco espacio que teníamos en las locaciones, y para que los movimientos de cámara en mano y en el steadycam sean más fluidos. Se usaron en ella lentes normales y de 50mm mayormente para generar poca profundidad de campo y lograr una imagen más enfocada en los detalles. En cuanto a la iluminación, se emplearon pocas luces cálidas (Fresnel) y, en la mayor parte del corto, frías (Ikan y Aputure) para crear diferentes ambientes y generar contrastes visuales. La elección de que se usen luces de las marcas Ikan y Aputure fue guiada

por la practicidad, el poco peso y la flexibilidad de regulación de temperatura que nos permitieron estos equipos para lograr la estética deseada. Finalmente, se utilizó un follow focus inalámbrico para realizar cambios de foco de manera más precisa y pulcra acompañado de un monitor para los foquistas y otro para que los directores pudieran supervisar las tomas que se iban grabando.

5.4 Dirección de arte

“The production designer has to understand what the movie is about. It’s not the plot, it’s what I like to call point of view - what you want the audience to feel about the movie”

(Bruce Block, citado en Olson, 1998, pág. 3)

A lo largo de la presente propuesta de arte se ha hecho enfoque en, más que los objetos decorativos, en los sentimientos de los personajes y cómo transmitir estas diversas emociones dentro del diseño de escenografía, utilería y vestimenta, tomándolos como parte viva de la narrativa que contribuye a la misma y le da nuevos significados desde esta perspectiva artística.

5.4.1 Escenografía y utilería

Para la propuesta de la escenografía y utilería se ha seguido una pauta minimalista y naturalista, sin elementos abstractos evidentes, pero que en realidad ocultan bastante significado detrás.

5.4.1.1 Imaginación

Para la escenografía de la imaginación, espacio donde solo se encuentra Silvana, se decidió que sea un espacio atemporal, ya que es un espacio que no existe físicamente. Para la elección de este espacio se eligió el negro y no el blanco (recurso también utilizado

recurren para la atemporalidad) por la referencia de un artista en el escenario, ya que los artistas, especialmente de música clásica, tienen el reflector de luz sobre ellos, ocultando así al público que queda bañado por la oscuridad y solo se ve al artista y es el único que resalta en este espacio. Por otro lado, tenemos a los espejos que se ven en la imaginación, estos están por que representan la confusión y frustración del personaje, en su uso cotidiano los espejos son objetos donde nos reconocemos a nosotros mismos, pero Silvana tiene varias versiones de sí misma no solo una, es la materialización de su incertidumbre, pero al mismo tiempo el camino hacia su autoconocimiento, porque a pesar de todo se está intentando auto reconocer.

También se tiene la presencia del humo, este elemento está para contribuir a la idea de la fantasía, pero también es referente al humo del tabaco de Alba, de cómo está presente en sus pensamientos y en este espacio de incertidumbre, pero al mismo tiempo de calma y seguridad.

5.4.1.2 Funeral

Para la escena del funeral se priorizaron los colores representativos de este evento: blanco y negro. Tanto el espacio, las paredes, la ropa, las flores, siguen este código, lo cual lo convierte en un espacio monótono y melancólico, esto es necesario ya que es de las primeras veces que Silvana y Alba hablan sobre la abuela en un estilo de conversación en la que ambas parecen estar acostumbradas. Lo único que resalta y contrasta son los rojizos de los cabellos de las protagonistas, si bien esto es resultado azaroso del proceso del casting, el área de arte le otorgó el significado de que en realidad son más parecidas de lo que aparentan, además de la proporción simétrica que crea cuando están en la banca. En esta escena, volvemos a ver el elemento del humo, esta vez directamente del cigarro. La presencia del mismo tiene explicación en el perfil de personaje de Alba, es una persona ansiosa que se refugia en el tabaco. Este humo es parte de Alba, más no de Silvana, a pesar de que lo intenta, fumar no es

para ella. Hay que recordar que el tabaco es una costumbre dañina a largo plazo que si no se cambia lleva a grandes consecuencias, tal como son los traumas intergeneracionales. Es una analogía.

“Intergenerational trauma is a discrete process and form of psychological trauma transmitted within families and communities. Intergenerational trauma can be transmitted through attachment relationships where the parent has experienced relational trauma and have significant impacts upon individuals across the lifespan, including predisposition to further trauma.”

(Isobel, Goodyear, Furness y Foster, 2019)

En esta escena del funeral se hacen dos juegos de tres elementos que incluyen las flores funerarias. El primero, Silvana encerrada entre dos lágrimas: representación de la abuela y su madre, reforzando la idea de trauma intergeneracional.

En la segunda escena, la corona, es decir, la muerte de la abuela es quien las une y conversan ampliamente, suceso poco común.

5.4.1.3 Habitación de Silvana

La habitación de Silvana tiene un concepto sencillo, es un lugar un poco más cálido, porque es un lugar más privado donde ella puede practicar o relajarse. La referencia visual para su dormitorio son las salas de práctica de conservatorios musicales, los cuales tienen dos elementos principales: madera y metal. La madera es la que se encuentra en mayor

proporción ya sea en paredes o muebles y el material metálico se encuentra en los elementos musicales, los premios y los atril, estos elementos son de color dorado, principalmente.

El escritorio de Silvana y el mismo violín son elementos de madera, mientras que las medallas, su premio, las medallas, el atril y el recuadro de su diploma son elementos metálicos. Así mismo, la habitación tiene utilería que denota la dedicación y determinación que Silvana tiene con su carrera profesional, empezando desde los pósters de distintos exponentes del violín, sus notas de violín, los libros sobre teoría musical, etc.

5.4.1.4 Casa de la abuela

La casa de la abuela es el lugar en el que las personalidades y conflictos entre Silvana y Alba salen más a la luz. La casa está ambientada nuevamente con elementos blancos, que son los grandes muebles de madera y las paredes, que hacen referencia a la frialdad de las madres a las hijas. Sin embargo, acá confluyen “dos mundos”, tenemos a la frialdad en los blancos y a la calidez en los marrones y algunos amarillos que solo son visibles cuando miramos a Silvana. En la siguiente imagen trazamos líneas imaginarias que forman dos triángulos en los

que se nota esta diferencia y notamos que el triángulo de elementos blancos y grises de Alba está “encima” del triángulo de marrones y rojos de Silvana, un triángulo reprime al otro.

También en esta escena, volvemos a tener la presencia de un espejo que refuerza la idea de confusión e inseguridad, ahora respecto a la historia de su abuelo.

Además, si bien en esta escena Alba no fuma, tenemos un elemento que hace referencia a este humo: las cortinas. Estas son de un color grisáceo y con el viento que pasa por la ventana se hacen formas curvas transparentes, tal como el humo de tabaco, que es necesario sobre todo en esta escena porque estamos en la casa donde Alba se crió y donde se formó como la persona que es en la actualidad.

Por otro lado, este es el segundo momento en que vemos a Silvana nuevamente encerrada, en esta ocasión entre las pertenencias de la abuela. Está inmersa tratando de comprender porque se le oculta partes de la historia y también está encerrada en lo que su abuela causó en su madre.

5.4.2 Vestuario

Para la elección de los vestuarios se consideró tanto la personalidad de los personajes como la historia que se desarrolla en “Canción Lejana”. Teniendo en cuenta ambos aspectos se realizó un moodboard de personaje fusionado con el moodboard de sensaciones, es decir, las emociones y texturas con las que se desea que el personaje se identifique.

Para Silvana se eligió una paleta de colores que combina colores cálidos como el amarillo, naranja y marrón; con colores fríos como el celeste y azul. Los colores cálidos representan la juventud y la energía de Silvana, sus deseos de ser mejor, de perfeccionar su arte. Además, como se presentó en el apartado anterior, las salas de ensayo de música y los teatros tienen tonos de madera cálida, por lo que también se tomó en cuenta como imagen para la elección de su ropa. Por otro lado, en comparación, estos colores la diferencian de su madre y proyectan en Silvana una personalidad más amigable y cercana. Para reforzar estas características se eligió como vestuario a las chompas tejidas: una chompa marrón para el

primer vestuario y una chompa blanca para el segundo. El segundo vestuario en aparecer en el corto, tenía como foco resaltar la juventud y el lado artístico y creativo de Silvana, ropa holgada y cómoda, polo blanco sencillo, la chompa y un mom jean, en cuanto a su cabello, se optó por mantenerlo al natural. El tercer vestuario tenía como foco resaltar el lado frío de Silvana, sus inseguridades y problemas con su madre, por lo que el blanco se elige como prenda exterior. Este blanco hace referencia también a la figura de la abuela, a su funeral, al trauma generacional y a la hija de esta: Alba. Es en la segunda parte del cortometraje donde la vamos a ver dentro de la casa de la abuela, ambiente en donde Alba se crió y forjó su personalidad.

Es por este aspecto de su vida, que la paleta de Silvana también se seleccionaron colores fríos, estos también responden a la imagen mental de las olas, las cuales están vinculadas a la idea de movimiento constante, cambio y evolución. Son estas olas las que remiten a otra imagen: las faldas de vuelo. Estas amplias faldas, al moverse parecen agua en movimiento, se crean ondas armoniosas en constante cambio y de distintas formas. Es por ello, que en el plano de la imaginación, se eligió que Silvana vistiera un vestido de tul celeste largo sencillo, sin decorados, para que haya movimiento y libertad; se tomaron como referencia los videos musicales de las violinistas Lindsey Stirling y Taylor Davis, para visualizar cómo es el vestido de una violinista profesional que performa con bastante movimiento e incluso con baile. Por otro lado, el dije del collar es una lágrima, la cual representa tanto la dificultad con su madre en relación a la incompreensión de ella con su pasión y, al mismo tiempo, el llanto ante la disyuntiva que la canción Meditación de Thaïs representa.

Así mismo, estos colores son los que la vinculan a la madre, es su unión, porque a pesar de sus diferencias Silvana ha sido criada por Alba y tienen zonas en las que ambas se

comprenden. Es por esta intersección entre ellas que su relación es tensa, pero sin llegar a romperse.

Para el personaje de Alba se eligió una paleta de colores en la que predominan los colores fríos: los grises, el celeste y el negro. Colores que reflejan la frialdad, la lejanía, autoridad de este personaje. Estos colores fueron pensados en relación al vínculo entre Alba y su madre, como se ha mencionado anteriormente, el espacio de la abuela también es frío. Los colores seleccionados hacen referencia al trauma generacional de madre a hija, los cuales perduran de la abuela a Alba, pero en Silvana se busca romperlo, por ello el cambio de los colores a unos más cálidos.

En la lectura del guión, la palabra que resultó para describir a Alba fue “formalidad”. Este sustantivo remitió a las palabras distancia, elegancia, burocracia, rectitud y, nuevamente, frialdad. Por lo que para el vestuario de Alba se prioriza la ropa con colores sobrios, de textura simple y forma sencilla pero pulcra. Los colores grises y blancos se justifican en las imágenes del hielo, el vidrio y el humo. Cada uno sirve como referencia a la relación de madre e hija y también a la forma de socializar de Alba en general: es fría y frágil (aunque no

lo parezca), una presencia que la ves, pero no la puedes sentir. Por otro lado, se añadió el color rojo, para representar la elegancia y, sobre todo, el calor y amor que Alba siente por su hija, a pesar de no hacerlo evidente. Esto se ve en el cabello de Alba: rizado, desordenado y que, por su forma, se asemeja a una humareda. Si bien el color del cabello es una coincidencia del casting, se apoya en la propuesta de arte. Alba tiene en su cabeza una humareda, pero aun así tiene su lado que la conecta con Silvana: ambas tienen el cabello rojizo, están unidas.

Los vestuario del funeral tienen una particularidad, porque a pesar de ser ambos completamente negros y similares por ello, se buscó que las formas y texturas sean opuestas entre sí. Silvana usa polo suelto con hombreras redondeadas, una textura suave, mientras que Alba usa una blusa de algodón que, por la tela, en el movimiento se crean arrugas punzantes en sus brazos y se refuerza esta forma de rectitud con el cuello triangular. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, esto las hace semejantes y ayuda a crear un plano simétrico entre las dos.

5.5 Edición

En cuanto a edición, se optó por que la historia tenga un ritmo pausado. Desde fotografía, se realizaron planos largos y de mucho diálogo, para no romper con esta atmósfera se optó por no variar mucho y dejar que los planos duren todo lo que puedan, sobre todo para las primeras escenas. Asimismo, para las escenas de la imaginación se buscó mostrar las diferentes perspectivas del lugar que fue preparado por fotografía y arte, es así como se hizo de la mayoría de planos grabados en este espacio, turnándolos para dar una sensación de armonía y misticismo.

Por otro lado, para las escenas que son acompañadas de música, no se buscó hacer una edición rítmica, esto debido a que la historia buscaba mostrar más al personaje en su zona de confort y no sus habilidades con el violín. Es por esto que los cortes que se muestran durante las partes en donde la protagonista toca la canción con su instrumento de cuerdas no buscan exactamente armonizar con la música, si no, como se explicó anteriormente, mostrar al personaje existiendo en este espacio no real.

En ese sentido, el estilo del montaje realizado logra ser más un “montaje tonal”, el cual no realiza por la duración exacta de los planos o su duración relativa, sino por el tono del plano. Cuando se habla de tono, se refiere a la materia emocional del plano que abarca a todos los elementos que lo conforman: movimiento, encuadre, luz, actuación, entre otros.

Por último, se hizo uso de algunos recursos de efectos visuales para esconder micrófonos que aparecieron en las tomas por error. En ese sentido, se hizo uso de máscaras, como el trackeo de elementos específicos.

5.6 Diseño de sonido

Respecto a la creación del diseño sonoro, nos basamos en una propuesta de solo sonidos diegéticos; es decir, aquellos que pertenezcan al mundo donde se desarrolla la historia. Esto porque Silvana toca el violín durante el cortometraje y creíamos que al agregar musicalización podría sobrecargar de emociones al espectador. Por lo cual, se tuvo una propuesta minimalista.

“Canción Lejana” tiene como tema central la relación madre e hija que, durante varios momentos, es incómoda y distante. Para resaltar esto, el silencio juega un papel importante. Es un distintivo del corto. Para seguir con esta línea, los ambientales también jugaron una parte importante, pues no se buscaba un ambiente muy sobrecargado de autos, claxon, pájaros, etc, sino más tranquilos y calmados. Esto para enfatizar los silencios. Asimismo, la canción que toca Silvana durante la imaginación fue meticulosamente escogida basándonos en diferentes parámetros.

5.6.1 Silencio

El silencio es parte fundamental de la propuesta sonora, pues mediante este recurso, se buscaba resaltar la incomodidad entre Silvana y su madre. Esto también se logra transmitir a través de las actuaciones de las actrices, pues, según Torras, “la sensación de silencio nunca se hace camino sola: o le acompaña imagen, o un texto, o algunos gráficos [...]” (2014, pp. 8). En ese sentido, los vacíos sonoros se provocan cuando las personajes no tienen más que decir o existe una atmósfera desagradable para ambas.

Asimismo, en el caso de Silvana, los silencios son más prolongados y “Limpios”, pues no emitía ningún sonido o respiración alta. Es más, con cada silencio, Silvana expresaba,

mediante su actuación, sus emociones. Mientras que Alba, puede llegar a incomodarse con estos silencios, pues siempre buscaba “rellenarlos” con algún suspiro o jadeo.

Es importante remarcar que el silencio es parte vital del final del cortometraje. Se tomó la decisión de solo dejar el ambiental en la escena para resaltar las actuaciones y miradas de las actrices.

5.6.2 Sonidos ambientales

Es importante recalcar que en “Canción Lejana” no se busca reflejar a una Lima caótica y llena de contaminación sonora, sino nos limitamos a aquellas zonas distritales de Lima donde los sonidos ambientales no son fuertes. En ese sentido, en la escena del funeral, existe un poco más de contaminación sonora, pues se tuvieron problemas con la elección de la locación. Dentro del cuarto de Silvana, no existen muchos ruidos ambientales, están casi vacíos. Esto también se ve evidenciado en la escena final donde las miradas son lo más importante y solo hay un leve ambiental para no malograr la atmósfera. Finalmente, en la casa de la abuela hay más ruidos externos para llenar algunos silencios que no eran intencionales o importantes de recalcar durante el cortometraje.

5.6.3 Imaginación

Al iniciar la imaginación, se tomó la decisión de rellenar el silencio absoluto con ruido blanco que desaparecía al momento de tocar el violín. Durante las grabaciones, la actriz no tocaba el violín, sino posteriormente, se realizó el foley de dicho instrumento.

Respecto a la canción escogida, se eligió “Meditation of Thaïs” de Jules Massenet. El primer parámetro que se tuvo en cuenta fue seleccionar una canción que fuese libre de derechos de autor. Por esta razón, esta pieza fue ideal, pues el autor falleció en 1912, más de 111 años

desde su fallecimiento. Asimismo, esta pieza es parte de una ópera. Thais era cortesana alejandrina que intenta ser convencida con un monje para que renuncie a su vida llena de pecado. Esta pieza es la introspección de Thais: escoger entre su vida o renunciar y tener una nueva. Es justamente la reflexión del personaje sobre estos caminos. En ese sentido, se escogió esta pieza, pues Silvana también se debate entre dos caminos: irse a estudiar y su madre. También existe un dilema en Silvana. Además, se tomaron ciertas decisiones respecto a la pieza, pues se decidió alentar el tempo de la canción para acentuar el dramatismo en las escenas.

6. Reflexiones finales

El presente proyecto buscó transmitir, a través de las distintas áreas, las aspiraciones, emociones y conflictos de los directores y guionistas. Desde el comienzo del cortometraje, se presenta una escena fuera de la realidad que rápidamente nos traslada al detonante de la historia (el velorio de la abuela), un momento crucial en la vida de las protagonistas. Es ahí donde el conflicto madre/hija empieza a mostrarse con el denso y emotivo diálogo de Alba y Silvana. Elegimos esa escena inicial con el fin de impactar y establecer una conexión inmediata con el espectador. Queríamos captar su atención y despertar su curiosidad sobre las dinámicas familiares y los conflictos emocionales que se desenvolverían a lo largo de la historia. Asimismo, las escenas fuera de realidad permiten mostrar al espectador el conflicto interno de Silvana con respecto a empezar un nuevo camino lejos de su madre.

Han sido largos meses de elaboración de guión, construcción de personajes, propuestas artísticas y post-producción que nos sirvieron para plasmar nuestras experiencias y emociones a partir de la narrativa audiovisual. Este proyecto nos ha permitido retornos a afrontar distintas situaciones como contratiempos, deficiencias técnicas y bajo presupuesto; sin embargo, nos llevamos una gran lección de todo ello, ya que, como equipo, supimos

utilizar esas limitaciones como motivación y confiar en todo lo que habíamos aprendido en estos últimos años.

7. Referencias bibliográficas

Chazelle, D. (Director). (2014). *Whiplash: Música & Obsesión* [película]. Blumhouse Productions., Bold Films., Right of Way Films.

Davis, T. [Taylor Davis] (12 de marzo de 2015). *My Heart Will Go On (Titanic) Taylor Davis - Violin Cover* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=tFdlhlmQ-ek>

Gerwig, G. (Directora). (2017). *Lady Bird* [película]. Scott Rudin Productions., Management 360., IAC Films.

Haznedaroglu, A. (Director). (2022). *El violín de mi padre* [película]. Netflix.

Isobel, S., Goodyear, M., Furness, T., & Foster, K. (2019). Preventing intergenerational trauma transmission: A critical interpretive synthesis. *Journal of clinical nursing*, 28(7-8), 1100-1113. Recuperado de: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jocn.14735>

Lindgren, Ernest: *The art of the film*, Londres, Alien and Unwin, 1963.

Olson, R. (1998). *Art direction for film and video*. CRC Press. Recuperado de: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=r4iOAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=art+direction&ots=4qtyUWrtu5&sig=TVILJ8r-sY_oQsanSWB21Afeo8s

Rico, S. (Directora). (2018). *Viaje al cuarto de una madre* [película]. Amorós Producciones., Arcadia Motion Pictures., Canal Sur., Noodles Production., Pecado Films., Sisifo Films AIE., RTVE.

Ríos Márquez, C. (2019, 7 de abril). Writing with Light: Vittorio Storaro (1992) SUB ESPAÑOL [Video]. Vimeo. <https://vimeo.com/328980620>

Rochina, A. (2015). *Praxis de la dirección de fotografía* (Doctoral dissertation, Universitat Politècnica de València).

Stirling, L. [Lindsey Stirling] (1 de diciembre de 2017). *Lindsey Stirling - Carol of the Bells* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=EKkzbbLYPuI>

Torras, D (2014). La esencia del silencio audiovisual. “El silencio” de Bergman como ejemplo. *Revista Comunicación, vol 1, nro. 12*, pp 82-93.
<https://revistascientificas.us.es/index.php/Comunicacion/article/view/21263/18734>

Westerberg, P. (Director). (2018). *La Violinista* [película]. Mjölkk.