

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES

LA REPRESENTACIÓN DE LOS LAZOS CONTINUOS EN UN CORTOMETRAJE
DE DRAMA A TRAVÉS DEL USO DE LA MÚSICA COMO ELEMENTO
NARRATIVO

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos
establecidos para optar por el título de Licenciada en Cine y Artes Escénicas

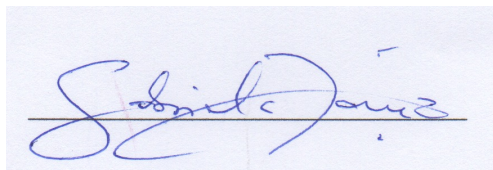
Profesora guía
MSc. Ana Gabriela Yáñez M.

Autora
Karla Marisol Cajas Tobar

2017

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el (los) estudiante(s), orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.

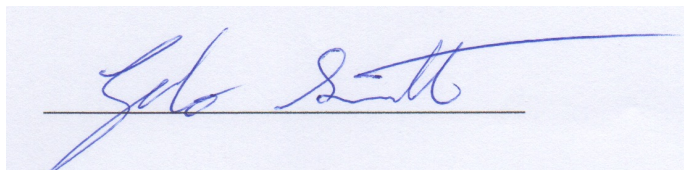
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ana Gabriela Yáñez M.', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

MSc. Ana Gabriela Yáñez M.
Nombres y apellidos

CI: 172160670-3

DECLARACION DE PROFESOR CORRECTOR

Declaro haber revisado este trabajo, dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.

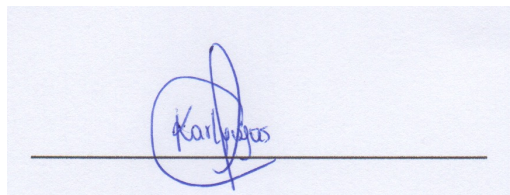
A rectangular box containing a handwritten signature in blue ink. The signature is written over a horizontal line and appears to read 'Galo Semblantes'.

MSc.Galo Semblantes
Nombres y apellidos

CI: 171350351-2

DECLARACION DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes.

Karla Marisol Cajas Tobar
Nombres y apellidos

CI: 172544191-7

AGRADECIMIENTOS

Gracias mamita por siempre estar ahí para mí y enseñarme a ser fuerte. Gracias pa por creer en mi y en el proyecto. Gracias Patty y Becky por ser mis más grandes amigas. Gracias Jotty, Feli y Leo. Gracias Liz. Gracias Dani. Churos y Tophsy. Gracias a mi gran tutora y amiga, Gaby. Gracias Vic por ponerle corazón a la música. Gracias a todo el crew de Desde aquí abajo. Y por último gracias Diosito por haberme rodeado de gente tan especial y talentosa.

Think left and think right and think low and think high. Oh, the things you can think up if only you try.-Dr.Seuss.

DEDICATORIA

Para Feli, Leo y todas las
personas que buscan poner
sonrisas en el mundo.

RESUMEN

Este trabajo de tesis busca demostrar el uso de los *lazos continuos* para el manejo del luto en los niños. Esto se desarrolla a través de la realización de un cortometraje de drama en el que la música será el elemento narrativo principal. Además se estudiará la representación del luto y de los estereotipos desde un punto de vista neutro a través de los distintos departamentos artísticos en la realización de una película.

ABSTRACT

This graduation project seeks to demonstrate the use of continuing bonds in order to handle grief in children. This is done through the making of a short drama film in which music will be the main narrative tool. Besides, the representation of grief and stereotypes will be studied from a neutral point of view, through the different artistic departments that are included in the process of making a movie.

ÍNDICE

1. Nota de Intención.....	1
2. Sinopsis.....	3
3. Fundamentación.....	4
3.1. Referentes teóricos y cinematográficos.....	4
3.1.1. Luto en los niños y lazos continuos.....	4
3.1.2. Análisis de <i>The Lovely Bones</i>	5
3.1.3. Roles de género en los niños a través de <i>Billy Elliot</i>	7
3.1.4. Representación de la familia.....	9
3.1.5. Los colores en la narrativa a través de <i>UP</i>	10
4. Propuesta estética.....	10
4.1. Dirección.....	10
4.1.1. Luto en los niños y lazos continuos.....	11
4.1.2. Rol de género.....	12
4.2. Música.....	13
4.2.1. La música como herramienta narrativa.....	14
4.2.2. Uso del leitmotiv en el cortometraje.....	16
4.2.3. La música como expresión de emociones.....	17
4.3. Arte.....	19
4.3.1. Martina.....	19
4.3.2. Agustín.....	20
4.3.3. Ambiente.....	22
4.4. Sonido.....	23
4.5. Fotografía.....	25
4.5.1. Luz.....	25
4.5.2. Color.....	24

4.6.Montaje.....	31
4.6.1.Montaje Rítmico.....	32
5. Conclusiones.....	34
Referencias.....	36
Anexos.....	38

1. NOTA DE INTENCIÓN

Este corto empezó siendo una lucha contra los estereotipos. Y en cierto modo todavía lo es.

“Desde cuando esa inocencia de cuando éramos niños y nos veíamos unos a otros como iguales desapareció? ¿Se fue cuando crecimos? ¿Por qué? Por qué no es posible conservarla y simplemente aceptar y respetar a los demás si están felices. Vivimos rodeados de estereotipos, de ideas estúpidas sobre lo que hombres y mujeres deben hacer. Reglas que nos dicen desde niños cómo mostrarnos y cómo sentirnos. ¿Que clase de sociedad mete a sus niños en una caja de la que no pueden salir?”

Ese era mi párrafo de introducción hace un año. Han pasado muchas cosas y a pesar de que aún siento las palabras que escribí, el proyecto ha cambiado mucho. Con el paso del tiempo me di cuenta de que Agustín era más que un niño poniéndose un vestido. Este niño de 7 años se iba a enfrentar a un golpe muy duro a una edad muy temprana y su camino era mucho más complicado y profundo de lo que pensé.

Esta es una historia sobre pérdida y lucha, sobre el amor fraternal y el miedo paterno, un niño que después de la muerte de su hermana, comienza el camino de entender la pérdida de un ser querido. Un niño que entra a un mundo totalmente nuevo para él, un mundo que yo quería conocer.

El mundo de los niños es totalmente distinto al nuestro. Ellos lo ven todo de forma diferente. No han estado aquí lo suficiente como para dejarse llevar por ideales o normas sociales, ni para entender que significa la vida o la muerte. Desde allí abajo ellos miran y resuelven sus problemas desde lo que conocen y muchas veces lo hacen de formas más sinceras y efectivas que los adultos. Pero, ¿por qué?

Me gusta pensar que es porque los niños son honestos sobre sus sentimientos. No se mienten a si mismos. Mostrar eso es mi meta principal con este cortometraje. Mostrar como el mundo de un niño, por tan simple o fácil que parezca, está lleno de retos. Y como ellos, a través de las cosas más improbables pero obvias, logran sobrevivir en un mundo en el que hasta el más fuerte se siente derrotado. Busco abarcar este tema a través del estudio y desarrollo de los *lazos continuos*.

Muchas veces es necesario que recordemos como adultos lo que se siente ser un niño otra vez, porque ¿quien no quisiera recuperar la inocencia y la pureza, al menos por un momento? A mi parecer un mundo que aprendiera a amar como un niño lo hace se acercaría muchísimo a ser perfecto, porque nadie se vería forzado a fingir o a ser algo que no es, porque todos nos veríamos con igualdad.

Para un niño un tutú es un tutú, y nada más, hasta que nosotros le enseñamos lo contrario. Agustín no considera el tutú de su hermana como un accesorio femenino, sino como un vínculo, una forma de acercarse a alguien que él extraña. Y en ese pequeño detalle para mí se encuentra resumida la inocencia que un niño lleva por dentro y que muchas veces nos olvidamos de ver.

2.SINOPSIS

Después de la muerte de su hermana Martina, Agustín (6) no sabe que hacer. Se aburre demasiado y extraña a su hermana. Sus padres intentan animarlo pero sus ocupaciones y su propio dolor no les permiten hacerlo por completo. Un día Agustín encuentra debajo de su cama el radio con el que Martina practicaba ballet, y empieza a llevarlo con él a todos lados.

Gracias a ese radio y a la familiar canción que este toca, Agustín se va a dar cuenta que puede estar cerca de su hermana a pesar de que ella ya no está ahí. Poco a poco Agustín se acerca más a su hermana a través de las cosas que ella tenía, sus juguetes, su cuarto y el radio. Por un momento todo está bien hasta que los padres de Agustín deciden regalar las pertenencias de Martina.

3. FUNDAMENTACIÓN

3.1. Referentes teóricos y cinematográficos

Para desarrollar este proyecto se han utilizados dos referentes teóricos relacionados al luto en los niños y su manejo en proyectos cinematográficos. El primer documento *Fallecimiento de hermanos y, lazos continuos* (Packman, Horsley, Davies, & Kramer, 2006) estudia el manejo de la pérdida de un ser querido, específicamente de un hermano, a través de la conexión con los objetos del hermano fallecido. Por otro lado y por la importancia de los objetos en este proyecto, también se analizó el documento *Share moments, share life* (Bliss, 2008). En este ensayo se analiza el uso de los objetos como mecanismo de manejo del luto en la película *The Lovely Bones* (Jackson, 2009). También se va a analizar el manejo de los roles de género en la película *Billy Elliot* (Daldry, 2000).

3.1.1.El luto en los niños y los lazos continuos

La mayoría de niños y adolescentes entrevistados para la investigación, aseguran que incluso después de años de la muerte de su hermano o hermana, el tener un objeto que les recuerde a él o ella, les ayuda a suavizar la melancolía y el dolor. Una de las características que más llaman la atención de este artículo es que le da la importancia a cómo la muerte afecta a un niño o a un adolescente, cosa que usualmente es pasada por alto. (Packman, Horsley, Davies, & Kramer, 2006.)

“La muerte de un hermano significa la pérdida de un compañero de juego, un confidente, un modelo a seguir y un amigo. Nada puede preparar al niño para este tipo de pérdida” (Davies, 1995)

La pérdida de un hermano es un golpe traumático para un niño, y como todo ser humano va a tener que enfrentarse a un proceso de luto. Pero ¿es el método de

luto de los niños igual al de los adultos? Este artículo se centra en demostrar que los niños entienden las cosas de forma diferente. Su proceso de luto está basado en diferentes pasos que los guían al entendimiento de la situación. Muchas veces los niños pasan por el arrepentimiento, la duda y el miedo. Muchas preguntas rondan por su cabeza y es muy importante que haya alguien familiar que esté ahí para contestarlas. Pero el tema principal del artículo son los lazos continuos que se mantienen entre los hermanos. Estos vínculos no son nada más que un lazo que se forma entre el hermano vivo y un objeto que les recuerda al hermano fallecido y que les hace sentir la presencia del mismo.

3.1.2. Análisis de *The Lovely Bones*

Para entender mejor cómo funciona este método, y cómo va a aportar en el cortometraje, vamos a incluir en el análisis el artículo sobre la película *The Lovely Bones* (Jackson, 2009) llamado *Share moments, share life* (Bliss, 2008).

The Lovely Bones cuenta la historia de Susie Salmon, una chica de 14 años que es asesinada por su vecino Harvey. Su familia no sabe que pasó con ella y mientras sus padres y hermanos deben superar la pérdida de Susie, ella va a tener que encontrar el camino que la lleva al cielo. A lo largo de la película, las pistas de quién asesino a Susie llegan a su familia a través de las fotografías que ella tomaba y la familia Salmon va a tener que decidir si seguir avanzando o quedarse atascados en el dolor de haber perdido a Susie.

En este artículo se habla de las fotografías como elemento de guía para los personajes a través del luto después de la pérdida de su hija. Para Bliss, las fotografías son un símbolo de la muerte, un símbolo que le recuerda constantemente a la familia sobre el trauma que tuvieron que vivir. De la misma forma en *Desde aquí abajo* (Cajas, 2017), los objetos son los que constantemente están ahí recordando a la familia sobre la hija que perdieron. Es por esto que a lo

largo del cortometraje los padres van a estar en una lucha constante entre el deseo de conservar los recuerdos de su hija o el de deshacerse de ellos. Sin embargo lo que ellos no van a tomar en cuenta es que así como los objetos son un símbolo del pasado y del recuerdo de algo que ya no está, también pueden ser (tomando en cuenta el artículo anterior) un vínculo que utiliza un niño para manejar el luto.

Agustín es un niño que nunca antes se ha enfrentado a una pérdida. Toda su vida su hermana estuvo ahí, sus juguetes, su ropa, su radio y sobre todo, su canción. La canción con la que Martina solía repasar ballet se convierte en el catalizador de Agustín. Lo que a sus padres les causa dolor, a él le va a proporcionar la compañía que le faltaba después de perder a su hermana. Es por esto que la música se va a convertir en el hilo conductor que guía a Agustín en su viaje de aceptación. La música va a ser un elemento indispensable para la narrativa de la historia y para el desarrollo del personaje.

En *The Lovely Bones* los objetos poseen un poder enorme sobre los sentimientos del protagonista. La narrativa tiene sus cimientos en esos objetos y estos usualmente son catalizadores para las diferentes acciones de los personajes. Las fotos son las que despiertan en la mamá de Susie el deseo de irse lejos, la frustración de no haber podido cuidar a su hija. Los barcos en las botellas son el último recuerdo palpable que el padre de Susie utiliza como recurso para recordar a su hija. Su cuarto se vuelve impenetrable, una bomba de recuerdos que puede destruir a sus padres.

“La diferencia entre su casa y la casa de Harvey evoca memorias de su niñez que incluyen recolección de fotografías tomadas por su madre para recordar evento familiares y festividades.” (Bliss, 2008)

Los objetos no son solo objetos de acuerdo a estos dos artículos. Los objetos son momentos, son recuerdos, son lugares que evocan un olor, una sensación, entre otros. Por esto, muchas veces no son solo cosas, puede ser un aroma, la luz entrando por una ventana, el sonido de una puerta, etc. Los objetos pueden ser puentes de comunicación con aquellos que se van y eso es exactamente lo que se busca expresar en el cortometraje basándose en los dos artículos mencionados.

En relación a este referente cinematográfico, *Desde aquí abajo*, representa la lucha de un niño por no perder el recuerdo de su hermana y cómo poco a poco este va encontrando consuelo en los objetos que le pertenecían.

3.1.3. Roles de género en los niños a través de Billy Elliot

El tema principal de este proyecto es el manejo del luto en los niños, sin embargo, parte importante del contexto es el manejo de los roles de género, ya que, ni el protagonista ni sus padres van a ver su luto afectado por ideas de género pre concebidas.

Para poder analizar más a fondo este tema se analizó la película Billy Elliot (Daldry, 2000), en la cual un niño de diez años se enfrenta al rechazo por querer tomar clases de ballet. El tema está directamente vinculado con el proyecto ya que en ambos casos un niño se enfrenta a una actividad tradicionalmente dirigida a niñas.

El artículo *Billy Elliot The Musical: Visual representations of working-class masculinity and the all-singing, all-dancing body* (Rodosthenous, 2007), reconoce que Billy Elliot –especialmente el musical– es una obra que habla desde el baile. Cuenta una historia a través de movimientos corporales, pero al mismo tiempo contextualiza la situación de los mineros y cómo la masculinidad es representada en esta realidad.

Por ejemplo en la obra o en la película, Billy y su hermano contrastan por sus objetivos. Billy busca ser libre, seguir sus sueños, sentirse feliz. Su hermano busca defender su puesto como hombre, como minero y el orgullo es su peor enemigo. Pero lo más interesante es que a pesar de ser un drama que maneja temas extremadamente serios, la inocencia siempre va a estar ahí. Billy va a seguir siendo un niño que siente electricidad cada vez que baila. Un niño que no juzga al baile porque él piensa que es malo, sino que trata de alejarse de él por miedo al que van a pensar los demás sobre su masculinidad.

Así como en *Billy Elliot* (Daldry, 2000) el baile es una expresión del protagonista, en *Desde aquí abajo*, los objetos de la niña, pero en especial la música con la que ella bailaba, van a ser la expresión del protagonista después de una experiencia traumática. Estos objetos o acciones en su mayoría son considerados femeninos: muñecas, tazas de té, vestidos rosa, ballet, etc. Sin embargo al personaje no le importa, a él no le interesa encajar en un ideal social de lo que es ser un niño. A su edad lo único que él quiere es recuperar el tiempo compartido con su hermana. Y estos objetos y el vestido son los vínculos que, como mencionamos anteriormente, lo van a guiar a través de ese entendimiento de la pérdida de su ser querido. Y mientras Agustín lucha contra el dolor y quiere superarlo, la otra cara de la moneda va a estar demostrada por los padres. La madre se va a refugiar en su trabajo, casi no va a pasar en su casa y va a ignorar a su hijo. Mientras tanto el padre tiene que acostumbrarse a servir como un apoyo para el protagonista, a pesar de estar confundido sobre el método de superación de su hijo.

3.1.4. Representación de la familia

En el proyecto no se busca crear un personaje que represente a la idea del macho que lidera una familia, ni el de la mujer sumisa que se queda en casa. Al final del cortometraje, una vez que los padres del protagonista lo miran bailando con el

vestido y aceptan ese comportamiento, se va a desmentir la idea de la familia tradicional. Se busca demostrar que los tiempos han cambiado y que si bien es cierto no todos los padres han optado por una forma de pensar más neutra en cuanto a los cambios en las generaciones actuales, hay algunos que están dispuestos a aceptarlos y reconocerlos por el bien de sus hijos.

Además de romper los roles de género a través de la vestimenta y el trasfondo de los personajes, también se va a desmentir la concepción de que solo las mujeres deben cuidar a los hijos, de que solo las mujeres deben estar cocinando, o hacerse cargo de las tareas domésticas. La época de *Billy Elliot* es una época en la que defender en lo que crees es menos importante que mantener la fachada de masculinidad intacta. La masculinidad es en lo que se basa todo y lo sigue siendo hasta en la actualidad. Pero en *Desde aquí abajo* el evento traumático le va a dar vueltas al asunto y el padre va a tener que asumir ese rol consolador, ese rol dulce, ese rol de protección. El padre va a tener que aprender a expresar sus sentimientos para que su hijo pueda entenderlo y puedan superar el momento juntos.

3.1.5. Los colores en la narrativa a través de UP

Uno de los referentes que más ha guiado este proyecto en cuanto al manejo de color es la película *UP* (Docter, 2009). Este film narra la historia de un anciano que huye en su casa flotante después de la muerte de su esposa. Existen dos mundos que se retratan a lo largo de la historia y se los diferencia a través del color. En la escena de apertura se puede observar la historia de Carl con su esposa, una secuencia que contrasta momentos felices y tristes. Cuando los personajes están arreglando el cuarto de su futuro bebé, los colores son vivos, y cálidos, así crean una atmósfera de seguridad y familiaridad. Contrastada con esta escena está la secuencia en la que ambos se enteran que no pueden tener bebés, a diferencia de

la escena anterior, esta sección está muy poco iluminada y los colores se mantienen en tonos fríos.

En pocas palabras, la secuencia no solo es manejada a través de las acciones de los personajes sino que su efecto en el público se recarga directamente en el uso de los colores. Este recurso se va a utilizar en *Desde aquí abajo* para crear de igual forma una narrativa que contraste los momentos en la vida de los personaje.

4. PROPUESTA ESTÉTICA

4.1. DIRECCIÓN

La propuesta de dirección tiene sus cimientos en el guion. Desde los primeros borradores se ha buscado plasmar, a través de acciones y diálogos el sentimiento por el que va a estar pasando el protagonista. Esta es una historia que enfrenta al espectador a la pérdida, al dolor y al crecimiento de un niño en un ambiente que ha cambiado por completo después de una experiencia traumática para su familia. Es por esto que lo más importante es plasmar la inocencia que puede venir de un niño de 6 o 7 años ante este tipo de situación. Por ejemplo como su forma de ver el mundo, la diferencia entre su manejo del dolor con el de sus padres, entre otros.

Los dos siguientes temas se van a manejar como trasfondo para el cortometraje.

4.1.1. Luto en los niños y lazos continuos

Esta es la capa más superficial, la más palpable, la que más va a sobresalir a lo largo del cortometraje. Básicamente todas las escenas se remontan a este tema, siempre va a estar presente el luto que está viviendo el protagonista. En los referentes académicos utilizados para este proyecto se busca ahondar en el luto a través de los lazos continuos. Estos se refieren a la relación que un niño forma con

los objetos que le recuerden al hermano fallecido. Para el cortometraje se creó una cosmovisión en la que los objetos son el recordatorio de la muerte de Martina, he ahí la importancia de su manejo. Elementos como el radio, el tutu y las tazas de té, van a actuar como catalizadores para el desarrollo de los personajes y en especial del protagonista.

Por otro lado, un elemento principal que se utilizará para contrastar la vida del protagonista antes y después de la muerte de su hermana es la música. El radio y la melodía que sale del mismo, se van a convertir en los nuevos compañeros de Agustín y van a llegar a reemplazar el espacio que dejó su hermana.

4.1.2. Rol de género en el cine

Hay dos formas en las que este tema va a estar presente. Primero está el personaje del padre. En la sociedad siempre se ha construido a la madre como la figura que está constantemente ofreciendo consuelo y protección, a pesar de ser verdad, muchas veces se nos olvida tomar en cuenta al padre como una figura que también ofrezca este tipo de protección.

Por otro lado, se busca hablar de los estereotipos sin utilizar los mismos en el cortometraje. El arte y el vestuario se van a manejar de tal forma que ninguno de los protagonistas se vea rodeado por cosas exclusivamente femeninas o masculinas. Los colores no se van a ver limitados solamente a rosas o a azules ya que no se busca hacer una diferenciación por género. La escena final no va a ser un catalizador que causa ira en los padres. Al ser una pareja joven se busca mostrar que tienen una mente más abierta. Así que al ver a su hijo con un tutú, no piensan en que es algo incorrecto porque él es un niño, sino que simplemente les afecta porque les recuerda a la hija que perdieron. Al final, esta no es una historia

sobre un niño que utiliza un vestido y de sus padres que se oponen. Es la historia de un niño que se arrepiente de no haber aprovechado el tiempo que tuvo con su hermana y que quiere recuperarlo.

Los aspectos antes mencionados serán plasmados a través de la puesta en escena que se van a discutir a continuación.

4.2. MÚSICA

El cine es un trabajo de colaboración entre varios departamentos. Es el arte que une a diferentes formas de expresión para darle vida a una historia. La fotografía transforma las palabras en imágenes, el arte y el sonido crean mundos y ambientes.

Durante años la música en el cine no era más que un relleno. Las primeras películas que se mostraban al público eran acompañadas por una banda en vivo que simplemente seguía a las imágenes sin ninguna intención de aportar algo a la narrativa. Sin embargo con el paso del tiempo y el descubrimiento de nuevas formas de grabar sonido directo, los cineastas fueron descubriendo el poder que el sonido, y la música, tenían si eran utilizados de la forma correcta. Actualmente, y después de años de estudio, se ha llegado a conocer lo suficiente sobre la música para poder usarla en pos de la narrativa de la historia. Cada uno de sus distintos componentes (melodía, armonía, ritmo, etc.) tiene el poder de aportar algo narrativa y emocionalmente. En consecuencia, poco a poco la música se ha ido posicionando como uno de los elementos más importantes el momento de contar una historia, debido al poder que esta tiene para evocar sensaciones en el espectador.

Es por esto que la música es un elemento fundamental en este cortometraje. Al ser el centro de la expresión sentimental y narrativa de la historia va a influenciar

al resto de decisiones estéticas ya sea para contradecirlas o para darles más fuerza. Para poder analizar la relación entre la música y las distintas herramientas narrativas, primero es necesario hablar sobre la influencia de la música en la historia y cómo esta afecta en las emociones de la misma.

Conrado Xalabarder nos recuerda en su libro *Música de cine. Una ilusión óptica*. (2006) que la composición más elaborada no es necesariamente la más correcta para un producto cinematográfico.

“La música de cine es mucho más que la mera escritura musical. Lo repito: un buen compositor cinematográfico no es el que mejor música escribe, sino el que extrae de ella la mayor utilidad para la película” (p.25).

Esto quiere decir que no siempre se debe buscar la mejor canción para incorporarse a una película, más importante es encontrar la canción más útil para lo que el autor está tratando de contar. He aquí la importancia de la música como elemento narrativo y no solo como una escritura musical.

4.2.1. La música como herramienta narrativa

La música no solo tiene la fuerza para evocar emociones, también puede ser una herramienta que aporta al desarrollo del guión según el uso que se le de. En este proyecto la música va a actuar como representante de personajes y momentos, y como catalizador para el desarrollo del protagonista.

Este uso de la música en el que se busca la identificación por parte del espectador se conoce como leitmotif.

“Un leimotif es una idea musical recurrente (una melodía, una secuencia de acordes, un ritmo, etc.) que está asociada con una idea particular, un personaje o un lugar.” (Bitesize, 2014)

Según el sitio oficial de la BBC, un leimotif se puede conseguir al manipular la música para coincidir con una acción o con una escena (Bitesize, 2014). Hay distintas formas de lograr esto: se puede cambiar el ritmo o el tono, la instrumentación, se puede añadir material o se puede ahondar solo en cierta parte de la composición. Sea como sea, y sin importar con que alteración se logre, la meta de un leimotif es lograr que el espectador forme un vínculo entre esa específica parte de la obra musical y un personaje o escena. A partir de ese vínculo las conexiones emocionales se vuelven más fuertes.

“Podríamos señalar como una de las características del entretenimiento que nos encontramos ante una emoción visceral. Se produce una relación empática que nos conmueve. Con-mover significa ‘moverse con’. Pero hay que recordar que esto también puede producirse en situaciones reales de la vida cotidiana, la emoción ajena le conmueve a uno.” (Alsina, 2001)

A partir del texto de Alsina, *Teorías de la Comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas*, sobre la comunicación en los medios de entretenimiento podemos deducir que los sentimientos del personaje en la ficción pueden ser transmitidos al espectador. En este proyecto se busca que el efecto que la música tiene sobre Agustín, sea el mismo en el público. La nostalgia va a ser comunicada por medio del leimotif y, al igual que para el personaje, la música va a ser la herramienta que logre crear esa conexión.

4.2.2. Uso del leimotif en el cortometraje

En el primer acto de la historia se presenta el mundo ordinario de Agustín. Un mundo en el que siempre está acompañado por su hermana. A partir de la escena en la que Martina baila ballet se va a introducir el tema principal de forma diegética desde el radio, se le va a dar tiempo al espectador para que relacione la actividad y la felicidad de los niños con la música. Una vez terminada esta escena la música se va a transformar en extradiegética. Ya no es solo algo que ellos escuchan, ahora también es parte del mundo del espectador, la música envuelve a todos y los transporta junto a los personajes a lo largo de sus diferentes situaciones. Así para cuando la secuencia de apertura termina el espectador ya ha creado un vínculo con los personajes y parte de esa conexión está ligada a la canción.

Después del primer punto de giro todo rastro de música va a desaparecer. La muerte de Martina significa tristeza y dolor. La música hasta ahora había sido un símbolo de diversión y de vida, así que incluirla iría claramente en contra de los sentimientos naturales de los personajes. Sin embargo el personaje principal es un niño, los niños lo ven todo de forma diferente y para él la música más que un recuerdo doloroso se puede convertir en un compañero que va a llenar el vacío que su hermana dejó. Y es así que la música vuelve a aparecer ya no como un representante de una situación sino como una forma de sustituir y representar a Martina.

Mientras para Agustín la canción y el radio van a ser una oportunidad de tener de vuelta a su hermana, para sus padres no van a ser más que el recuerdo de lo que perdieron. Mientras la música es un reflejo de los sentimientos de Agustín y va de la mano con lo que él siente, alegría por tener algo de su hermana, sus padres van a tener sentimientos encontrados al chocarse con una alegre melodía que solo está ahí para recordarles su dolor. Consecuentemente, esta sustitución no va a afectar solamente a los personajes. Ya que se dio la oportunidad al principio de que el espectador reconozca y se familiarice con la canción, cuando Agustín

descubre el radio el espectador va a reconocer la canción y va a poder relacionarla con Martina. De esta forma, también van a poder ser parte de la pérdida de esta familia y del proceso de duelo de Agustín.

4.2.3. La música como expresión de emociones

Una vez analizado el uso de la música como herramienta para el desarrollo del guión se puede ahondar más en como esta va a afectar las emociones de los personajes y del espectador. Para este análisis se debe partir de las especificaciones técnicas de la música que se va a utilizar.

Después de analizar diferentes referentes musicales se llegó a la conclusión de que se debía mantener el mismo tema a lo largo de todo el corto para que el espectador pueda identificarlo y relacionarlo con el personaje de Martina. Este tema podría tener una rango entre 50 y 70 bpm para Agustín viviendo sin su hermana, y otro de entre 100 y 130 bpm para la escena de apertura en la que ambos aún están juntos.

En el ensayo *Preferencia de tempo reconsiderada* (Stevens, 2002) se afirma que un tempo de alrededor de 120 bpm es el que tiene más preferencia en la mayoría de los estudios realizados sobre el efecto del tempo musical en las emociones de las personas. Es por esto que la música con una base de 120 bpm provoca sensaciones más cercanas a la alegría y a la felicidad. Mientras el tempo va bajando las sensaciones se acercan poco a poco más hacia la tristeza.

En cuanto a la instrumentación lo más adecuado para crear un tono dulce e inocente sin llegar a algo muy dramático es usar instrumentos de cuerda, especialmente el ukelele o la guitarra. Ya que la canción en sí va a tener dentro de

su estructura lo necesario para dar la sensación de tristeza , se busca conservar la dulzura y la inocencia a través del sonido pacífico.

La composición consta de una melodía constante formada por acordes de notas altas y dulces. El referente que se utilizó como base para la creación de la música es el cortometraje LAVA (Pixar, 2015).

Lava cuenta la historia de dos volcanes y su historia de amor. Todo el cortometraje es narrado a través de una canción. Su música está hecha a base del ukelele y la letra cuenta poco a poco lo que muestran las imágenes. Después de analizar el referente se llegó a la conclusión de que la repetición de la melodía era la herramienta para que se creara la sensación de familiaridad en el corto.

En *Desde Aquí Abajo* (Cajas,2017) la melodía también va a ser constante, la guitarra o el ukelele van a estar siempre presentes cuando el radio de Martina esté en escena. De esa forma la canción llegará a convertirse en una compañera para Agustín y en el vínculo más fuerte que lo una a su hermana. Al tener una presencia tan fuerte, es necesario que la melodía cause impacto en el espectador y que logre conectarlo con los sentimientos por los que pasa el protagonista.

Ya que se tiene una base sobre cómo va a funcionar la música dentro del cortometraje, se puede estudiar la relación que esta va a tener con las demás herramientas narrativas dentro de la historia.

4.3. ARTE

El arte es una herramienta indispensable para la narrativa en el cortometraje. A través del uso de las escenografías y la utilería se va a poder expresar lados de los personajes que no se representan a través de los diálogos. El color de las decoraciones, la distribución de las cosas, el vestuario de cada personaje, cada

detalle va a tener un significado propio que va a añadir detalles a la personalidad y a la situación de la familia. Las escenografías, especialmente en el cuarto, van a ser un reflejo de la vida que esta familia llevaba antes de la pérdida de su hija, y esa era una vida llena de alegría. Las paredes van a ser una fuente de claridad y los objetos van a ser un reflejo del estilo de los personajes.

Para poder analizar más a fondo es necesario entender como el arte actúa en cada uno de los personajes principales.

4.3.1. Martina

Martina es una niña alegre, descomplicada y muy juguetona. Su vestuario se basa en colores pasteles y llamativos. Utiliza medias largas y de colores, su traje de ballet consiste en un tutú y su camiseta favorita. Su cuarto es una mezcla de colores contrastando en paredes blancas. Martina y todo lo que le rodea es una explosión de colores. Toda esta atmósfera se construye con el propósito de mostrar que Martina no fue criada con el ideal común de lo que es ser una niña. No hay prominencia del rosa, ni muñecas en todos lados.

Una pieza de utilería muy importante para el corto es la mochila que contiene el tanque de oxígeno de Martina. Esta mochila es como una compañera para ella, es la que le permite llevar una vida normal a pesar de su enfermedad. Al darle los mismos colores brillantes a este objeto se le está dando una parte de la personalidad de Martina. Por otro lado está el radio. Este radio es uno de los compañeros principales para ambos hermanos. Es el objeto que representa, junto a la música, un momento de felicidad, y más adelante representará a la misma niña.

Figura 1. Ramona y Beezus. Tomado de Allen, 2010.

4.3.2. Agustín

Agustín es el personaje que más influencia va a tener desde el arte. Primero vamos a poder conocer un poco más de él a través de su cuarto, de sus juguetes y de su ropa. A diferencia de Martina, Agustín es un poco más casual. Su ropa es más simple pero mantiene la presencia de los colores brillantes. Su cuarto es un poco más sobrio pero nunca pierde la estética simple y divertida. A pesar de que su estilo difiere un poco del de su hermana, Agustín también es juguetón y molesto, le encanta jugar y a pesar de no practicar ballet, le gusta sentarse a ver a su hermana en el brillante tutú que usa.

Figura 2. Fotograma del cortometraje *Desde aquí abajo* en el que se puede ver el cuarto de Agustín.

Después de la muerte de Martina, la mayor consolación de Agustín van a ser los objetos que le recuerdan a ella. El desarrollo de él como personaje, y sobre todo la forma en la que va a manejar su luto, se dan a través de las cosas de Martina. La primera vez que Agustín entra al cuarto de su hermana, se siente acompañado otra vez, siente que ha recuperado una parte de lo que perdió. La mayor expresión de esto es el radio, y es aquí que el arte se conecta directamente con la música. Ambas herramientas se unen para formar el mayor recuerdo que Agustín va a tener de su hermana.

Figura 3. Fotograma del cortometraje *Desde aquí abajo* en el se ve a Agustín jugando con el radio de su hermana.

Figura 4. Fotograma del cortometraje *Desde aquí abajo* en el que se puede ver a Agustín durmiendo en el cuarto de Martina.

4.3.3. Ambiente

La casa va a tener un estilo moderno y muy llamativo. La cocina con paredes blancas va a estar llena de utensilios de colores vivos. Los electrodomésticos van a estar llenos de dibujos y notas. Todo va a reflejar la vida normal de una familia normal incluso después de que la familia tenga que pasar por una gran pérdida.

Figura 5. Agustín y su padre desayunan en la cocina

Figura 6. Agustín y Martina bailan en la sala.

Tal y como la música tiene un fin más allá que solo ser parte del guión, el arte también busca llegar más allá. El arte en este proyecto quiere mostrar una familia diferente. Quiere mostrar un lugar que se ha convertido en una zona segura para un niño cuya vida cambia drásticamente. Y al igual que la música en un punto, el cuarto de Martina y sus cosas se convierten en un alivio para Agustín.

4.4. SONIDO

Uno de los aspectos más destacados en el cortometraje con relación al sonido es el uso del silencio. Al inicio de la historia el silencio va a ser muy breve, solo va a estar presente en los primeros segundos hasta que Martina empieza a contar. Desde ese punto en adelante el espacio siempre va a estar lleno de risas, pasos, peleas, etc. Y sobre todo lo que más va a estar presente es la música. Pero para que la música pueda tener el peso necesario para causar una impresión lo suficientemente fuerte en el espectador, es fundamental que exista un contraste entre el silencio total y la música. En este caso el silencio también actúa como herramienta narrativa al darle más fuerza a la música en cuanto entra.

Por el contrario, después de la muerte de Martina la música va a ser opacada por el silencio. El tema principal se va a escuchar simplemente como un fondo difuminado que si bien está presente, no tiene un peso importante. A diferencia del inicio, la música se opaca porque la presencia de Martina ya no está ahí. La música es un alivio para Agustín pero no para sus padres y es por eso que el tema principal no puede aún inundar todo el espacio. Al final del cortometraje, una vez que Diana y Sebastián entienden que no pueden huir de todo lo que su hija dejó, la música pasa a un primer plano otra vez, porque al fin la canción actúa como un vínculo para la familia.

Por otro lado, es necesario analizar los diálogos. La decisión de que la mayoría del corto no tenga partes habladas se dio por una búsqueda de la expresión de un personaje a través de algo más que las palabras. En este caso las expresiones

faciales y corporales, los objetos, y la música, reemplazan a las palabras. Sin embargo al inicio del corto hay pequeñas partes en las que los niños hablan y ríen, en estos casos los diálogos permanecen en un plano inferior al de la música ya que a pesar de estar escuchándolos, la música sigue siendo la más grande expresión de lo que ellos están sintiendo.

Por último están los sonidos de los objetos. Ya que los objetos tienen un peso muy importante en la historia, sus sonidos de igual forma deben tener un peso significativo en la narración. Los sonidos van a funcionar como la demostración de lo cotidiano de la vida de esta familia. Por ejemplo, en la escena de la cocina los sonidos van a reflejar una mañana normal, comida en la estufa, puertas abriéndose y cerrándose, pasos, cucharas contra platos, etc. Todo este ambiente caótico depende de los sonidos. Además la cotidianidad se refleja porque el ambiente sonoro no desaparece. En la escena de la cocina, cuando Diana y Sebastián encuentran el plato de Martina, ambos se quedan quietos y sus emociones se ven alteradas sin embargo el ambiente de la cocina permanece igual, porque después de todo el mundo de la familia debe seguir adelante.

4.5. FOTOGRAFÍA

La fotografía en este cortometraje es importante por su función emocional. Al igual que el resto de herramientas narrativas (sonido, música, arte, etc.) no solo va a mostrar cómo avanza la historia, sino que va a estar directamente conectada con los sentimientos de los personajes.

Hay tres aspectos de la fotografía que expresan directamente la psicología del personaje.

4.5.1. Luz

“En cine, la luz puede ser vista como una representación cultural de las variaciones emotivas que nos hace sentir en realidad. Felizmente, con la luz llega la sombra. Esta dualidad dialéctica es la materia prima de la imagen cinematográfica.” (Loiseleux, 2008.)

El cine es un arte audiovisual. Las imágenes y el sonido deben conjugarse para lograr narrar una historia que sea fiel a la visión de un autor. En conclusión, al ser estas dos herramientas las principales para el arte cinematográfico se puede afirmar que las imágenes son luz así que sin luz y sin la manipulación de la misma no existiría el cine.

Se puede decir que, en un aspecto técnico, la luz es indispensable para la narrativa. ¿Sin embargo, que pasa con las emociones? Loiseleux afirma que la luz puede ser considerada como la representación de las variaciones emocionales que esta misma nos induce en la realidad. Es decir, las emociones que un cambio lumínico causa en el ser humano en la vida real, van a ser las mismas si se aplica el mismo cambio en pantalla.

Por ejemplo, si en la vida real una persona se encuentra en un pasillo de colegio, con grandes ventanas y con luz llenando todos los espacios, lo más probable es que se sienta segura. Por el contrario, si la misma persona entrara a un pequeño cuarto oscuro, solamente iluminado por velas, la falta de iluminación le causaría inseguridad.

“Investigando los lugares en los que las personas creen ver fantasmas, el científico Richard Wiseman, ha encontrado que suelen ser zonas con fuertes contrastes de luz. Los lugares que producen claroscuros (un pasillo al lado de una ventana, por ejemplo) y los momentos en que hay

fuerres contrastes lumínicos (las tormentas) desasosiegan nuestro cerebro.”
(Muiño, 2013.)

Un ejemplo claro de esta teoría se puede apreciar en el manejo lumínico de *The Lovely Bones* (Jackson, 2009). Las dos escenas que se comparan a continuación tienen diferentes intenciones dramáticas. En la primera, la protagonista se siente insegura y amenazada, para aportar a esta sensación el espacio es mayormente oscuro e iluminado solamente por velas. Por el contrario, en la segunda escena, el espacio está totalmente iluminado, y la luz se encarga de darle naturalidad y de aportar una sensación de seguridad al espacio.

Figura 7. Fotograma de la luz contrastada en escena de peligro en la película *The Lovely Bones*. Tomado de Jackson, 2009.

Figura 8. Fotograma de la luz contrastada en escena de peligro en la película *The Lovely Bones*. Tomado de Jackson, 2009.

Figura 9. Fotograma con luz que demuestra seguridad en la película *The Lovely Bones*. Tomado de Jackson, 2009.

Figura 10. Fotograma con luz que demuestra seguridad en la película *The Lovely Bones*. Tomado de Jackson, 2009.

Al igual que en los ejemplos anteriores, en *Desde aquí abajo* (Cajas, 2017), la luz se va a usar como un elemento que busca transmitir familiaridad y seguridad. Como se mencionó antes, la casa se convierte en una zona segura para el protagonista. Los lugares en los que se desarrolla la historia deben ser cómodos y acogedores. Es por esto que la luz debe ser muy bien manejada para lograr que la iluminación denote la vida ordinaria de una familia y que al mismo tiempo sirva como conexión entre el personaje y sus sentimientos. Las sombras y los contrastes no van a ser utilizados con un propósito dramático sino que simplemente van a ayudar a identificar diferentes horas del día.

Por otro lado, en exteriores, la luz va a ser más naturalista. En las escenas en el jardín el sol va a ser la más grande fuente de iluminación. En caso de que la luz del sol sea muy fuerte, se va a atenuarla con el uso de rebotadores y

difuminadores. Se busca dar a los exteriores un aura de tranquilidad y calma ya que este espacio va a ser el punto de encuentro para los hermanos, incluso después de la muerte de Martina.

4.5.2. Color

En conjunto con el color manejado en arte, el color final que se maneje en postproducción va a decir mucho de la historia. El referente principal para esta área es *Billy Elliot* (Daldry, 2000.) En esta película se manejan tres espacios con diferentes tonos de color. La casa tiene un tono verde y amarillo, el gimnasio maneja tonos azules y los exteriores tiene una mezcla de varios colores. Cada espacio cuenta una historia diferente.

En su video *Colour in Storytelling*, Bone dice que un campo verde nos da esperanza y muestra fertilidad, pero locaciones verdes también muestran lo mundano y sin vida. Mostrando así que los tonos de los colores van a expresar cosas distintas dependiendo de la situación a la que el color esté sometido.

Figura 11. escena de la película Billy Elliot que muestra un colorizado neutro. Tomado de Daldry, 2000.

Figura 12. escena en el gimnasio con colorizado en su mayoría azul. Tomado de Daldry, 2000.

Figura 13. escena en el gimnasio con colorizado en su mayoría azul. Tomado de Daldry, 2000.

La casa representa el mundo ordinario de Billy, algo desordenado y hasta sucio. Es un reflejo de una familia nada perfecta. El gimnasio es un universo nuevo, un espacio en el que Billy va a encontrarse con otro lado de él mismo. El azul en este caso es utilizado como la expresión de el cambio. Y por último en los exteriores todos los colores se unen para crear un balance, las escenas fuera de la casa y el gimnasio se desarrollan en un punto neutro.

En su video ensayo, Bond dice que no hay guías fijas para el uso del color, pero asegura que conocer los efectos que este tiene en el espectador ayuda al desarrollo de la historia.

En el cortometraje, el protagonista va a tener varios cambios en su vida y esos cambios son los que se van a expresar a través del color.

Figura 14. escena con colores contrastantes en la película UP. Tomado de Docter, 2009.

Figura 15. escena con colores contrastantes en la película UP. Tomado de Docter, 2009.

En la película UP (Docter, 2009), los sucesos en la escena de apertura son apoyados por la saturación y las tonalidades de los colores. En el primer fotograma se pueden ver colores vibrantes mientras los personajes preparan el cuarto para un bebé. Segundos después la escena cambia y cuando los

personajes son informados de que no pueden tener hijos, los colores pierden saturación acercándose casi completamente hacia el gris.

En el cortometraje, la saturación va a estar en su punto más alto en la escena de apertura. Mientras los hermanos están juntos, ambos se encuentran en un estado de alegría. Por otro lado, después de la muerte de Martina, los colores van a perder saturación para evocar un sentimiento de tristeza y nostalgia, el cual solo va a cambiar en las escenas finales cuando Agustín sea capaz de conectarse nuevamente con su hermana.

4.6. MONTAJE

“Montaje es un término destinado a indicar la naturaleza específica de la obra cinematográfica; como la necesidad o exigencia del espectáculo fílmico estético que, lejos de referirse a una etapa del proceso creativo, los abarca a todos por igual.” (Sánchez, 2011.)

El montaje de una película no es solamente unir las tomas, sino que va más allá. Todas las piezas del rompecabezas cobran sentido una vez que llegan al montajista, y este tiene el trabajo de plasmar una realidad a través de la visión entrecortada de una cámara. Los diferentes planos y secuencias deben ser organizados de tal manera que el espectador pueda conectar con la historia

El montaje de este proyecto se ha basado mucho en anuncios comerciales ya que estos usualmente se basan en elipsis de tiempo y secuencias para hablar de temas complicados o contar historias de una forma simple. Se va a tener un montaje que va a empezar lento, que le va a dar su espacio a cada escena para que cuente lo que debe contar, pero una vez que Agustín esté solo, jugando o aburriéndose, las tomas van a ser cortadas para mostrar solo un fragmento y

pasar a la siguientes, de esa forma el paso de tiempo es mucho más fácil de expresar.

En el argumento se ha propuesto siempre tener escenas y acciones en contraste. Dentro de la narración clásica de tres actos, en la cual se va a seguir al protagonista a lo largo de unos cuantos días, se van a intercalar escenas que muestran el desarrollo de personaje del protagonista con pequeñas escenas o acciones que muestran el desarrollo de sus padres.

4.6.1. Montaje rítmico

El montaje rítmico va a ser utilizado en la escena de apertura. Los cortes a través del compás de la música van a permitir al espectador crear una relación entre las acciones y la melodía. Las imágenes y la música van a estar compaginadas de forma más profunda y el peso emocional de toda la secuencia va a poder ser expresada a través del montaje y la melodía.

5.CONCLUSIONES

Como autora de este cortometraje he llegado a la conclusión de que la representación del luto en los niños, a través del cine, es indispensable. Muchas veces este tema es relegado para dar paso al luto en los adultos. Sin embargo el conocer cómo es este proceso en los niños puede ser muy beneficioso para ellos y para sus familias en momentos de pérdida. En el cortometraje retraté el manejo del luto a través de los *lazos continuos*, y me di cuenta que es una técnica que amplía el manejo del luto. Al utilizar objetos conocidos para ellos, es mucho más fácil que puedan llevar un proceso más tranquilo y familiar de luto.

Otro aspecto importante que quise desarrollar en el proyecto es la representación de los estereotipos. Durante el proceso de conceptualización del cortometraje decidí que la estética no se iba a inclinar hacia ninguna representación de género fija. Los personajes iban a ser vistos desde un punto de vista más neutro para así mostrar que las cosas no siempre son solo blanco y negro. Sin utilizar una estructura ya marcada en la sociedad, se abren las posibilidades de representación de la realidad cotidiana en la que vivimos.

Por otro lado, en cuanto al desarrollo creativo decidí que la música se iba a convertir en otro personaje en el cortometraje. La música es un elemento fundamental para la narrativa ya que, a través de esta no solo se puede ambientar una escena, sino que también se pueden extender los sentimientos del personaje hacia el espectador. La herramienta con la que se manejó la música fue el leitmotiv. Después del análisis del proyecto y de los referentes utilizados, llegué a la conclusión que el leitmotiv es una de las herramientas que más conmueve al espectador. Esto se debe a que se le está presentado algo que ya es familiar para él. Además para aportar al sentimiento del tema principal decidí utilizar el ukulele como instrumento principal ya que los tonos que este instrumento alcanza llegan a ser igual de emotivos que las notas de un piano, pero no igual de dramáticos. El

ukelele mantiene una sensación de alegría más constante a lo largo de una composición.

Después de analizar todos los aspectos estéticos y narrativos, llegué a la conclusión que para poder expresar la inocencia de un niño se puede aprovechar todos los departamentos artísticos del cortometraje. Cada detalle puede dar a conocer un pequeño aspecto de como es el mundo del protagonista. Lo único que se tiene que hacer es tratar de entender ese mundo para poder proyectarlo en la pantalla.

REFERENCIAS

- Allen, E. (2010). *Ramona and Beezus*. EEUU.
- Alsina, M. (2001). Teorías de la Comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas (1st ed., p. 68). Barcelona.
- BBC - GCSE Bitesize: Composition of film music. (2014). Bbc.co.uk. Recuperado de:
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/music/popular_music/film_music3.shtml
- Bliss, A. (2008) . *Share Moments, Share Life: The Domestic Photograph As A Symbol Of Disruption And Trauma In the Lovely Bones*. *Women's Studies*
- Bond, L. (2015). *Colour in Storytelling*.
- Daldry, S. (2000). *Billy Elliot*. Inglaterra.
- Davies, B. (1995). *Toward siblings' understanding and perspective of death*. In E. Grollman (Ed.), *Bereaved children and teens: A support guide for parents and professionals* (pp. 61–74). Boston: Beacon Press
- Docter, P. (2009). *UP*. EEUU.
- Jackson, P. (2009). *The Lovely Bones*. EEUU.
- Loiseleux, J. (2008). *La luz en el cine*. Barcelona: Paidós.
- Muiño, L. (2013). Luz y estado de ánimo. *La Vanguardia*. Recuperado de
<http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20130719/54377609631/luz-y-estado-de-animo.html>
- Preferred Tempo Reconsidered*. (2002) (1era ed.). Bélgica. Recuperado de:
http://www.ipem.ugent.be/dirkmoelants/pub/Moelants_PREFERREDTempoReconsidered.pdf
- Rodhothenous, G. (2007). Billy Elliot The Musical: visual representations of working-class masculinity and the all-singing, all-dancing body. *Studies In Musical Theatre*.
- Sánchez, R. (2011). *Montaje cinematográfico arte de movimiento*. Buenos Aires: La Crujía.

Xalabarder, C. (2006). *Música de cine. Una Ilusión Óptica*. Stevens, C. (2002). *ICMPC7*. Sydney, Australia: Causal Productions.

ANEXOS

Desde aquí abajo Versión 8 (Final 3)

By

Karla Cajas

1 INT. PASILLO - DÍA 1

MARTINA (8) lleva una camiseta blanca, shorts negros, medias largas de colores y zapatos deportivos blancos. También lleva puesto un collar de caramelos. De su espalda cuelga una pequeña mochila en la cual está guardado un tanque de oxígeno pequeño.

Martina está con los ojos cerrados, su frente contra una pared. Los cables que salen de la mochila están conectados a su nariz. Su respiración es un poco rápida y es lo único que se escucha suavemente en la habitación.

Martina cuenta susurrando del 5 al 1 y abre los ojos. Martina se acomoda la maleta que lleva en la espalda, suena un ruido de metal moviéndose. Martina sale corriendo.

2 INT. CUARTO DE AGUSTÍN - DIA 2

AGUSTÍN (6) esta del armario y con las manos sobre la boca. Se escuchan pasos lentos acercándose. Martina entra al cuarto y se pasea un poco, después se agacha para ver debajo de la cama y busca por los juguetes. Después de un rato se dirige al armario y abre las puertas, mira a su hermano con una sonrisa. Agustín suspira y vira los ojos.

3 INT. SALA - DÍA 3

Martina está parada en el centro de la sala, lleva una camiseta azul, un tutu blanco y medias largas con rayas de colores.

Suena una música suave de un pequeño radio que está en el sillón. Martina levanta los brazos en el aire y se pone en una posición de ballet, después de un momento baja los brazos.

La luz del sol entra por la gran ventana de la sala e ilumina el centro de la misma.

Agustín está sentado en el sillón de la sala con el radio entre sus piernas. Martina le hace una señal con el dedo a su hermano, él tuerce los ojos y se escucha el sonido del botón que se traba un poco al presionarlo. Agustín pone play.

INICIO DE MONTAJE (La música se convierte en extradiegética)

4 EXT. PATIO - DÍA

4

Martina y Agustín juegan fútbol en el patio. Agustín está parado entre dos piedras con los brazos estirados a los lados. Martina está parada frente a él con la pelota a sus pies. Martina retrocede unos pasos y corre a patear la pelota. La pelota pasa encima de la cabeza de Agustín. Martina salta festejando.

MARTINA

Gooooool! La nueva campeona soy...YO!

La voz de Martina se escucha a lo lejos y no sobrepasa a la música.

Agustín tuerce los ojos.

5 INT. COCINA - TARDE

5

La cocina es amplia y tiene un mesón en la mitad. Las paredes son blancas y los electrodomésticos resaltan por estar cubiertos de dibujos y notas. Encima del lavabo hay una ventana que da al patio trasero. Desde la ventana se ve un gran árbol y un set de columpios de metal.

Martina y Agustín están en el mesón de la cocina pintando. Agustín tiene un crayón en la mano y mira por la ventana hacia el patio. Agustín suspira y mira hacia su hermana, quien está concentrada pintando. La respiración de Martina es rápida y se escucha con claridad. También se escucha el roce de la pintura en el papel.

Agustín estira el brazo y dibuja una línea en el papel de su hermana. Martina lo mira sorprendida y hace lo mismo en el papel de él. Ambos empiezan a pelear juguetonamente.

6 INT. CUARTO DE MARTINA - TARDE

6

El cuarto de Martina tiene las paredes blancas. Hay una cama en el centro de la habitación y una mesita de noche a un lado. Hay estanterías con libros, y un gran armario blanco.

Agustín y Martina están sentados en el piso. Hay unas pequeñas tazas entre los dos, algunos peluches y otros muñecos están junto a los niños.

Agustín finge que toma de una taza y levanta el meñique mientras lo hace. Martina toma su taza y también finge que bebe. Agustín deja la taza y pone sus manos alrededor de su cuello fingiendo que no puede respirar. Martina ríe y lo

imita. Ambos se botan al piso. Las risas se escuchan claramente pero sin sobrepasar a la música.

7 INT. SALA - DÍA

7

Martina está en el centro de la sala y Agustín está a su lado. Martina mira a su hermano algo pensativa y luego toma sus brazos y los levanta en el aire.

MARTINA

No los bajas.

AGUSTÍN

¡Pero me duelen!

Martina seña la pierna de Agustín.

MARTINA

Ahora levanta la pierna.

AGUSTÍN

Me voy a caer.

MARTINA

Ese es el punto.

Agustín tuerce los ojos y mantiene los brazos arriba. Martina le muestra como debe levantar la pierna y Agustín la mira aburrido.

8 EXT. PATIO - DÍA

8

Agustín está en el columpio meciéndose suavemente y con la cabeza apoyada en la cadena. Se escucha el crujido de la cadena al moverse.

Martina sale por la puerta de la cocina y el radio en sus manos. Camina hacia el árbol y al llegar deja el radio en el césped. Se sienta con la espalda contra el árbol y la cabeza hacia atrás.

Martina cierra los ojos.

FIN DEL MONTAJE

Se escucha el sonido del botón siendo presionado y la canción termina.

FADE TO BLACK

SOBREIMPRESIÓN: Desde aquí abajo

Agustín está sentado debajo del árbol, usando un traje negro y con su cabello muy bien peinado. Se escucha el viento y las hojas crujen. Agustín mira hacia el frente, sus manos las tiene como soporte de su rostro y sus codos están apoyados en sus rodillas.

Se escucha una puerta que se abre y unos pasos, de la cocina sale SEBASTIÁN (35), su padre, usando un traje negro parecido al de su hijo pero sin la leva, las mangas de su camisa están enrolladas y no lleva corbata. Sebastián se sienta junto a Agustín.

DIANA (33) está parada en la entrada, arrimada contra la pared.

SEBASTIÁN

¿Tienes hambre?

Agustín niega con la cabeza.

Sebastián se queda en silencio por un momento mientras mira a su alrededor. Después de un rato y lentamente le pone una mano en el hombro a su hijo.

SEBASTIÁN

¿Quieres preguntarnos algo?

Agustín mira fijamente hacia el frente. Sebastián mira a su hijo y regresa a ver a su esposa.

Diana baja la cabeza.

Agustín niega e inclina un poco su cabeza.

Sebastián suspira y se pasa una mano por la cara.

Agustín mira otra vez hacia el frente y se queda en silencio.

Agustín está sentado en la mesa de la cocina con un plato de cereal lleno hasta el borde servido frente a él.

En el fondo y en volumen bajo se escucha el televisor. Sebastián está frente a la estufa cocinando algo en un sartén. Se puede escuchar el aceite hirviendo. Hay un ambiente caótico en la cocina. Sebastián se dirige a una estantería, toma tres platos y los pone en el mesón. Uno de los platos es blanco, el otro es azul con un dibujo de robot y el tercero es verde y tiene el dibujo de un perrito.

(CONTINUED)

Diana entra a la cocina apresurada usando un uniforme verde de doctora y con una mochila medio abierta colgada de su hombro.

Diana busca en las estanterías y guarda una botella de agua en su mochila. Después la deja en una de las sillas mientras se sirve una taza de café.

Agustín se para y toma un abrigo que está en el espaldar de su silla, lo dobla y lo guarda en la mochila de su madre. Diana termina de tomar su café y se acerca a su hijo. Agustín se sube a la silla y ayuda a Diana a colgarse la mochila. Después toma de la mesa un celular negro y se lo da su madre.

Diana sonríe y se inclina para darle un beso en la frente.

DIANA

Nos vemos mañana.

Agustín asiente con la cabeza y vuelve a sentarse. Diana camina hacia Sebastián y al llegar al mesón se queda viendo el tercer plato. Ambos se quedan quietos, el sonido del la cocina los rodea. Diana mira a Sebastián y él agacha la cabeza. Diana toma la mano de su esposo, la aprieta un poco y se inclina a darle un beso en la mejilla. Diana sale de la cocina.

Sebastián pone un poco de comida en los dos primeros platos, los lleva a la mesa y se sienta frente a su hijo. El tercer plato queda abandonado en el mesón.

Agustín mira a su padre, le sonríe y sigue comiendo su cereal.

Sebastian lo mira por un momento, aclara su garganta algo incómodo y también empieza a comer.

11 INT. PASILLO - DÍA

11

Agustín camina hacia su cuarto pero se detiene frente a la puerta del cuarto de su hermana. En la puerta están pegadas unas letras amarillas que dicen MARTINA. Agustín la mira por un momento y lentamente se acerca, gira la perilla y la puerta se abre.

12 INT. CUARTO DE MARTINA - TARDE 12

Agustín entra al cuarto y pasa frente a una cartelera donde están pegados algunos dibujos.

Se acuesta boca abajo en el piso y apoya su mejilla contra este. Agustín mira una taza de juguete y unos platos de plástico que están debajo de la cama.

Agustín se queda un rato acostado con los ojos fijos en el espacio debajo de la cama, entrecierra los ojos un poco y se levanta, avanza de rodillas hasta la cama y estira el brazo debajo de esta.

Agustín saca el radio de su hermana y lo mira curioso. Presiona el botón trabado de play que hace su sonido característico y empieza a sonar una versión instrumental de la canción con la que su hermana bailaba. El radio se traba y Agustín le da unos golpecitos hasta que la canción vuelve a sonar. Agustín mira el radio por un momento, luego mira a un lado y al otro y empieza a mover la cabeza al ritmo de la canción.

13 EXT. PATIO - TARDE 13

Agustín está sentado en el columpio del patio y tiene el radio entre las manos. Se escucha el columpio moviéndose y el viento soplando gentilmente. La melodía se escucha en un volumen bajo.

14 INT. CUARTO DE AGUSTÍN - TARDE 14

El cuarto de Agustín tiene paredes blancas, en la mitad del cuarto hay una cama con cobertor azul y almohadas verdes. Regados en el piso están diferentes juguetes (pelotas, carros, muñecos, etc).

Agustín está en su cuarto jugando con unos pequeños soldaditos. Hace ruidos con su boca mientras juega con los soldados y después de un rato suspira y deja los muñecos en el suelo.

Sebastián asoma la cabeza por la puerta del cuarto, entra lentamente. Se agacha y toma uno de los soldaditos, los mueve un poco y los vuelve a dejar en el suelo. Agustín lo mira aburrido. Sebastián mira a su alrededor y se queda el radio que está junto a su hijo. Su sonrisa desaparece y unos segundos después deja los soldaditos en el piso y se para.

(CONTINUED)

SEBASTIÁN

Voy a estar en el estudio Agus.

Agustín asiente con la cabeza.

Sebastián se agacha, le despeina el cabello a su hijo. Antes de salir pasa delante de la cartelera y pasa sus dedos suavemente sobre los dibujos, después sale del cuarto.

Agustín se da vueltas por el cuarto, toma libros y los deja en el piso enseguida, se acuesta en la cama, mira al techo y se vuelve a levantar.

15 INT. PASILLO - TARDE

15

Agustín sale al pasillo, pone el pequeño radio en el piso y se desliza por el corredor en sus medias una y otra vez. Lo único que se escucha son los suaves pasos de Agustín y el roce de sus medias por el piso. Agustín se desliza de rodillas y al llegar al final del pasillo se para y finge que tiene una guitarra entre las manos.

Agustín se da vuelta para regresar al principio del pasillo y se detiene frente a la puerta del cuarto de us hermana.

Se sienta frente a la puerta y se queda ahí por un momento. Luego se levanta y mira hacia los dos lados antes de intentar abrir la puerta. La puerta está cerrada, Agustín suspira y se vuelve a sentar.

16 INT. COCINA - TARDE

16

Agustín , Diana y Sebastián están sentados en la mesa comiendo en silencio. Agustín mira a sus padres mientras come. Sebastián está con la mirada fija en el plato. Diana mueve la comida con su tenedor. El sonido que los rodea es el de los cubierto golpeando suavemente los platos.

DIANA

¿Que hicieron ayer sin mi?

Agustín levanta la mirada y le sonríe a su madre. Deja sus cubiertos y toma el radio que está debajo de su silla, lo pone sobre la mesa en el espacio vacío junto a él y pone play a la canción.

La canción empieza a sonar, Sebastián mira brevemente el radio, le sonríe a su hijo y sigue comiendo. Diana mira el radio y su sonrisa desaparece, después de un momento le sonríe a su hijo y le despeina un poco el cabello.

(CONTINUED)

DIANA

Baja el volumen, mi amor.

Agustín mira a sus dos padres algo confundido y baja el volumen. Sebastián mira a su esposa.

SEBASTIÁN

¿Estuvo cansado el turno?

Las voces de Diana y Sebastián se escuchan en el fondo.

Agustín mira su comida y después de un rato toma el vaso de leche, levanta el menique y empieza a beber.

17 INT. PASILLO - NOCHE 17

Diana está parada frente a la puerta del cuarto de Martina. Gira la llave que está en la perilla y abre la puerta suavemente. Mira el cuarto por un momento, luego agacha la cabeza y vuelve a cerrar la puerta.

18 INT. CUARTO DE AGUSTÍN - NOCHE 18

Agustín está acostado en su cama mirando al techo, solo entra un poco de luz de luna a su cuarto. Se sienta y mira por la ventana, los árboles forman sombras grandes y extrañas. Se escuchan truenos y hojas de árboles moviéndose bruscamente.

Agustín cierra los ojos, respira hondo y se levanta de la cama. Se pone sus pantuflas, toma el radio que está en su velador y sale del cuarto.

19 INT. PASILLO - NOCHE 19

Agustín camina al cuarto de Martina arrastrando una manta, en puntillas. En primer plano se escuchan sus pasos y algo amortiguados se escuchan truenos. Al llegar a la última puerta Agustín se da cuenta que las brillantes letras amarillas ya no están. Agustín mira por un momento al espacio vacío y luego lentamente gira la perilla. La puerta se abre casi sin hacer ruido, Agustín se sorprende entra rápidamente.

20 INT. CUARTO DE MARTINA - NOCHE

20

El cuarto de Martina está intacto. Unas estrellas de neón brillan en el techo. Hay dibujos pegados, las estanterías están llenas de libros y la mesita de noche tiene pinturas y hojas encima. La camá está tendida y hay peluches encima.

Agustín pone el radio en la mesita y lo prende con el volumen muy bajo. Se para en la cama y empieza a saltar, poco a poco salta más alto. Los resortes del colchón sobrepasan al sonido de los truenos.

Después de un momento Agustín pierde el equilibrio y se cae en el colchón, ríe, se levanta y vuelve a saltar.

Después de un rato Agustín se lanza de espaldas en la cama, sonríe, se cubre con la manta y se queda dormido.

21 INT. CUARTO DE MARTINA - DÍA

21

Agustín está durmiendo en la cama. Se escucha la puerta abriéndose y Diana entra. Diana mira a su alrededor por unos segundos y suspira. Se acerca lentamente y se agacha hasta estar a la altura de su hijo, le acaricia suavemente el cabello hasta que él abre los ojos. Agustín se sienta lentamente y se refriega los ojos.

DIANA

¿Qué haces aquí, Agus?

Agustín se sienta lentamente y se refriega los ojos.

AGUSTÍN

Estaba jugando.

Diana asiente con la cabeza y le acaricia la mejilla a su hijo.

DIANA

Ve a cambiarte, sí?

Agustín asiente, salta de la cama, toma el radio y sale de la habitación. Diana sale detrás de él y cierra la puerta con seguro. Cuando Agustín entra a su cuarto, Diana se arrima a la puerta y se tapa la cara con las manos.

22 INT. CUARTO DE AGUSTÍN - DÍA 22

Agustín está sentado en su cama acabando de ponerse una camiseta, el radio suena suavemente en el fondo. Se escuchan voces que vienen del pasillo.

23 INT. PASILLO - DÍA 23

Diana está parada frente a la puerta de Martina. Sebastián está agachado abriendo la perilla con una llave.

SEBASTIÁN

No puedes solo ignorarlo-

DIANA

No lo ignoro! Pero son sus cosas
Sebas, su cuarto!

SEBASTIAN

Lo sé, lo sé, pero-

DIANA

(susurrando)

No quiero que cambie. No puedo-

Diana agacha la cabeza.

Sebastián se acerca y le toma de la mano.

SEBASTIAN

Yo tampoco. Pero-otros niños,
ellos pueden usar todo esto.

DIANA

No.

Diana suelta la mano de su esposo y se aleja. Baja las escaleras. Sebastián suspira y la sigue.

Agustín está parado frente a su puerta y mira hacia el pasillo. Se escuchan pasos apresurados que se alejan.

24 INT. CUARTO DE MARTINA - DÍA 24

El cuarto está en completo silencio. La puerta se abre y Agustín entra apresurado. Toma juguetes y los guarda en la mochila, pone algunos peluches y pinturas dentro. Busca cosas debajo de la cama. Abre el closet donde hay varias prendas de ropa y empieza a buscar algo apurado. Agustín se detiene cuando encuentra algo y queda viendo a la prenda entre sus manos. Después de un rato tuerce los ojos y sonríe.

25 INT. COCINA - DÍA

25

Diana está caminando de un lado al otro. Sebastián está sentado en la mesa mirándola con atención. Todo está en silencio.

SEBASTIÁN
¿Quieres hablar?

Diana se gira y mira a su esposo con los ojos llorosos. Abre la boca y la vuelve a cerrar. Suspira y cierra los ojos.

DIANA
(susurrando)
La extraño.

Sebastián mira a su esposa y abre la boca para hablar.

De repente se escucha el inicio de una melodía. Diana levanta la cabeza y mira hacia la fuente del sonido. Sebastián se para de la silla. Ambos salen de la cocina.

26 INT. SALA - DÍA

26

Diana y Sebastián se detienen al ver a su hijo parado en el centro de la sala. El pequeño radio está en el piso y suena una melodía suave. Agustín está parado, tiene puesto el tutu de ballet de su hermana y unas medias largas de colores que le quedan un poco flojas. Tiene los brazos levantados sobre su cabeza.

Diana y Sebastián se paran en la entrada a la sala y se quedan quietos.

Agustín suspira y empieza a subir y a bajar los brazos. Después levanta la pierna con dificultad pero logra mantenerla en el aire por un momento. Después de unos segundos pierde el equilibrio y se cae.

Diana toma un paso para acercarse pero Agustín se levanta y sigue bailando y saltando alrededor de la sala.

Sebastián mira a Diana preocupado. Diana le pone una mano en el hombro, aprieta suavemente y camina hacia su hijo. El radio se traba y Diana se agacha a darle unos golpecitos hasta que vuelve a sonar normalmente.

Agustín se acerca a su madre y le susurra al oído.

AGUSTÍN
Yo también la extraño.

(CONTINUED)

Agustín se aleja y sigue saltando alrededor de la sala.
Diana lo mira y ríe, sus ojos se ponen llorosos.

Sebastián se arrima a la pared y los mira. Diana se
acerca, lo toma de la mano y lo jala al centro de la sala.
Agustín, Diana y Sebastián bailan juntos en la sala
mientras la melodía sigue sonando.

La canción de convierte en extradiegética.

FADE TO BLACK

