

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES

LA PURIFICACIÓN DE LAS PASIONES

AUTOR

JOSÉ ANDRADE MAYORGA

AÑO

2018

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES

LA PURIFICACIÓN DE LAS PASIONES

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

Profesora Guía

MSc. Ana Gabriela Yáñez Moncayo

Autor

José Andrade Mayorga

Año

2018

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

Declaro haber dirigido el trabajo, La Purificación de las Pasiones, a través de reuniones periódicas con el estudiante José Esteban Andrade Mayorga, en el octavo semestre 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.

Ana Gabriela Yáñez Moncayo

Máster en Diseño Sonoro

CI. 172160670-3

DECLARACIÓN DE PROFESOR CORRECTOR

Declaro haber revisado este trabajo, La Purificación de las Pasiones, del estudiante, José Esteban Andrade Mayorga, en el octavo semestre, dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.

Álvaro Muriel Castro

Máster en Producción Audiovisual

CI. 170917576 -2

DECLARACIÓN 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.

José Esteban Andrade Mayorga

CI. 171495545 -1

RESUMEN

La purificación de las pasiones es un proyecto de tesis, el cual propone la expresión artística, en este caso, el cine, como parte de un proceso catártico donde el realizador puede procesar, plasmar, y estructurar pensamientos y emociones, permitiendo el paso de la energía psíquica y la purificación de la misma. El proyecto presenta el trabajo realizado en el cortometraje *Una puerta rota* (Andrade, 2017), el cual busca encontrar los elementos necesarios para crear el proceso de limpieza emocional en base a teorías de Aristóteles y Freud junto con la combinación de la filosofía japonesa *Wabi Sabi*. Para esto, se realiza el estudio de referentes cinematográficos que contengan elementos necesarios para poder combinarlo en el cortometraje y posteriormente analizar el resultado obtenido. Finalmente, después de la realización de la obra, el autor puede concluir su experiencia en torno a todo el proceso de creación y análisis de su propia expresión, donde se confirma que la expresión artística, es una manera concreta de ordenar, tanto emociones, como pensamientos y plasmarlo en un producto audiovisual. Esto permite volver a pensar y sentir emociones pasadas y verlo como un espectador, mas no como un involucrado. La obra creativa - catártica incluso llega a verse como una meditación sobre hechos concretos de la vida del autor.

ABSTRACT

The purification of the passions is a thesis project, which proposes the artistic expression, in this case, the cinema, as part of a cathartic process where the director can process, translate, and structure, thoughts and emotions, allowing the passage of psychic energy and the purification of it. The project presents the work done in the short film *A broken door* (Andrade, 2017), which seeks to find the necessary elements to create the process of emotional cleansing based on the theories of Aristotle and Freud together with the combination of the Japanese philosophy Wabi Sabi. For this, the study of cinematographic referents that contain similar elements is done, to be able to combine it in the short film and later analyze the obtained result. Finally, after the completion of the work, the author can conclude his experience around the whole process of creation and analysis of his own expression, which confirms that artistic expression is a concrete way of ordering, both emotions and thoughts and translate it into an audiovisual product, which allows us to rethink and feel past emotions and see it as a spectator, but not as an involved one. The creative - cathartic work, even comes to be seen as a meditation on concrete facts of the author's life and allows him to take better decisions, away from the emotional and over analytical rush.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I.....	2
1. Fundamentación teórica.....	2
1.1.El héroe de mil caras	2
1.2. Aristóteles	3
1.3. Freud.....	5
CAPÍTULO II	8
2. Referentes cinematográficos.....	8
2.1. Tumble Dry Low	8
2.2. F- Word	9
2.3. American Male	10
CAPÍTULO III	11
3. Propuestas cinematográficas	11
3.1. Dirección	11
3.2. Fotografía.....	12
3.3. Sonido	13
3.4. Arte.....	14
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	16
4. Conclusiones de la propuesta	16
4.1 Conclusiones del proceso catártico personal.....	17
REFERENCIAS	18
ANEXOS	19

INTRODUCCIÓN

Lejos del equilibrio, la belleza se encuentra entre líneas. Muchas veces, las personas pierden la noción de la realidad y la belleza que esta ofrece por involucrarse demasiado en su propia autocrítica. Este proyecto de tesis se titula *Una Puerta Rota* (Andrade, 2017) y cuenta la historia de un joven, que al perder a su padre y enfrentar los problemas que este dejó, encuentra el vínculo más fuerte que existe dentro de su familia, lo que le permite dar paso al crecimiento y desarrollo personal.

En el presente análisis se investiga cómo dentro de la estructura de *El Héroe de las Mil Caras* de Joseph Campbell (1949), se expresa el proceso de caos y desorden propio del luto. Además, se estudia cómo con este proceso, existe una resolución favorable para que el personaje pueda realizar catarsis. Este último término se entenderá desde lo propuesto por Aristóteles y posteriormente por Sigmund Freud para explicar un proceso psíquico posterior a la crisis. Adicionalmente, se desarrolla el concepto del *Wabi Sabi* de Leonard Koren (1997) como valores estéticos y filosóficos tradicionales desde de la cultura japonesa, que propone la belleza del caos como base del desarrollo estético de cortometraje. Finalmente, se hace un análisis de referencias cinematográficas con lenguajes similares en *Tumble Dry Low* (Stein, 2015), *F- word* (Leaf, 2016), y *American Male* (Rourbaugh, 2017). Dentro de estas obras se busca reconocer distintos recursos empleados por los directores para expresar el caos interno que atraviesan sus personajes.

Lo esencial es invisible para los ojos, dijo el escritor francés, Antoine de Saint-Exupéry en su obra *El principito* (1943). El cortometraje busca, no solo enfocarse en el resultado (visual) de lo catártico, sino también en la belleza caótica del proceso de purificación para descubrir aquello que se encuentra entre líneas.

CAPÍTULO I

1. Fundamentación teórica

1.1. El héroe de mil caras

En su texto, Joseph Campbell establece la importancia de dejar ir la vida que uno planea, para poder aceptar aquella que a uno le espera (1949). En su obra, *El héroe de las mil caras* (Campbell, 1949), indica que existe un monomito (historia universal) que se repite a través de los años en distintas partes del planeta. A esta historia la llamó “El viaje del héroe”, y consiste en un ciclo de 12 pasos, que inicia y termina en el mismo lugar, a través del paso a un mundo especial, donde el protagonista experimenta y aprende de una nueva vivencia. Dentro de la estructura de Campbell, se ubican obras desde *La Odisea* (Homero, XII a.C) hasta *Harry Potter y la Piedra Filosofal* (Rowling, 1997) o *El Señor de los Anillos* (Tolkien, 1954). El cortometraje *Una puerta rota* (Andrade, 2017) sigue esta estructura compuesta de 3 actos, donde expresa conceptos abstractos como el miedo, la ira y la gratitud respectivamente.

En las siguientes tablas, se observa la estructura del monomito en el cortometraje *Una Puerta Rota* (Andrade 2017), tanto en acciones, como en los conceptos que se desarrollan dentro de cada acto. Siguiendo la estructura propuesta, se obtiene como resultado el aprendizaje que se observa en el contraste de emociones y sensaciones del primer acto frente al tercero.

Así, al igual que en el monomito de Campbell, el personaje principal inicia y termina en el mismo punto, pero de una manera distinta.

Tabla 1

Estructura de conceptos

Conceptos	Conceptos	Conceptos
Miedo	Ira	Coraje
Desorden	Rencor	Orden
Saturación	Tristeza	Equilibrio
	Gratitud	

Nota: Creación de conceptos del autor, a partir de estructura de Joseph Campbell.

Tabla 2

Estructura del viaje del héroe

I acto			II acto			II acto		
#	Etapa	Detalle	#	Etapa	Detalle	#	Etapa	Detalle
1	Llamado	Llamado a audiencia	4	Pruebas	Pelea en el auto	10	Nueva vida	Se acerca a pelear más tranquilo
2	Rechazo	Impugnación	5	Acercamiento	Acercarse a retirar objetos	11	Climax	Emprende la pelea
3	Mentor		6	Crisis	Pelea con familia en la casa	12	Status quo	Tiene un relación más sólida
			7	Tesoro	Liberar y llorar			
			8	Resultado	Hacer las paces con su familia			
			9	Retorno	Abrazo			

Nota: Creación de estructura del autor, a partir del monomito de Joseph Campbell.

1.2. Aristóteles

Hablemos de poética. Con estas palabras inicia Aristóteles su libro *Poética* (García, 1974). Allí, su tema principal es la reflexión estética a través de la descripción y caracterización de la tragedia y sus obras dramáticas con desenlaces funestos. Se conoce que su obra es tradicionalmente catalogada como esotérica o acroamática, es decir, que no fue publicada, ni concebida como una obra individual y total. Sino, se trata de una recopilación o conjunto de cuadernos de notas destinados a la enseñanza, que le servían de guía como maestro en la escuela de Atenas. Estos estaban destinados a ser oídos, no leídos.

Aristóteles postuló que la tragedia es capaz de lograr que el alma se eleve y se purifiquen sus pasiones a través del temor y la compasión.

A este proceso lo llamó <kátharsis> . En *Poética* (García, 1974), Aristóteles escribe sobre la tragedia de la siguiente manera:

Es, pues, la tragedia imitación, de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies (de aderezos) en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, que mediante compasión y temor lleva a cabo la *kátharsis* de tales afecciones.
(García, 1974,)

De aquí se derivan sus características principales, la compasión y el temor. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2001) la compasión es un sentimiento de tristeza, ternura e identificación que se produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Adicionalmente, el temor es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo haya ocurrido o pueda ocurrir para con uno mismo. Para esto, Aristóteles considera que para lograr la catarsis es necesario hallarse en una situación consciente de contingencia frente al mal contemplado. De esta manera, se logra que el “distinto” se convierta en “próximo”, dando paso a la empatía (García, 1974). Así, cuando el espectador presencia la tragedia, siente empatía con el personaje y por lo mismo, vulnerabilidad ante una situación ficticia como para sentir temor y compasión de los hechos y aprender de la experiencia catártica del personaje.

En el cortometraje *Una Puerta Rota* (Andrade, 2017), el personaje principal, realiza el proceso catártico después de la pelea con su madre y con su hermana, cuando finalmente siente compasión por sí mismo al verse completamente solo

frente al problema que necesita resolver y que le produce temor. Esto da paso a la liberación de sus pasiones, a través del llanto, permitiéndole aceptar su vulnerabilidad frente a la situación.

1.3. Freud

El término “catarsis” influenció a varios artistas y científicos, e incluso ayudó a desarrollar teorías sobre la psique humana. Tal es el caso del psicoanálisis propuesto por Sigmund Freud. Dentro de esta rama, Freud describe lo siguiente en uno de sus casos, para trabajar traumas psíquicos de sus pacientes: “La catarsis era entonces llevada a cabo en el tratamiento por medio de la apertura del camino conducente a la conciencia y a la descarga normal del afecto” (Freud, 1923). Freud propone que determinar y ser consciente de este “estancamiento” afectivo, es el camino para que el trauma puede ser liberado del sistema. Dicha liberación puede entonces convertirse en una expresión artística al transformar una emoción y un sentimiento en algo tangible. Las obras artísticas tienen el potencial de exponer el inconsciente de su autor y en cierto sentido permiten generar alivio funcionando como una válvula de escape.

Pero esto no quiere decir que hacer arte significa hacer catarsis, sino que funciona como un canal por el cual conscientemente se puede llegar a la descarga de emociones inconscientes. Por lo tanto, dichas emociones pueden ser liberadoras para el artista y posteriormente para el público.

Dentro del cortometraje, el momento de conciencia catártica se da cuando el personaje principal ofrece disculpas a su madre y a su hermana, aceptando el miedo, tristeza e ira que siente por la pérdida de su padre y los problemas que debe resolver. Así, con esta aceptación de la situación, tanto su madre, como su hermana pueden dar paso a la descarga normal del afecto familiar que se tienen

entre ellos y reunirse como una familia quebrada. Este momento es el clímax de la historia, la recopilación del amor y del núcleo familiar después de la pérdida del padre.

1.4. Wabi Sabi

Mientras nos mantenemos con vida, nos mantenemos en movimiento, nada es permanente. Así surge su propiedad más bella, plasmada en el cambio y en lo imperfecto. El universo del *Wabi Sabi* se puede considerar como un sistema estético global, donde su visión del mundo es referencial a sí mismo. Su inspiración inicial se basa en principios metafísicos, espirituales y morales que provienen de la simplicidad, naturalidad y aceptación de la realidad. En su expresión más completa, ésta filosofía se puede considerar un modo de vida, y como mínimo, un particular tipo de belleza. Esta perspectiva tiene aproximaciones integradas a la naturaleza, espiritualidad y comportamiento.

El *Wabi Sabi* representa exactamente lo opuesto a los ideales occidentales de gran belleza como algo monumental, espectacular y duradero. No se encuentra en momentos de eclosión y exuberancia de la naturaleza, sino en asentamiento y principio. No se trata de flores maravillosas, árboles majestuosos, o escarpados paisajes. El *Wabi Sabi* es lo intrascendente y lo oculto, lo provisional y lo efímero; cosas tan sutiles y evanescentes que resultan invisibles para la mirada ordinaria. (Koren, 1997, p 21).

Según Koren, la belleza es poder aceptar lo imperfecto. “El *Wabi Sabi* sugiere que la belleza es un acontecimiento que se produce entre uno mismo y algo más. La belleza puede aparecer espontáneamente en cualquier momento que se den las circunstancias, el contexto o el punto de vista apropiados.” (Koren, 1997, p31).

Las cualidades materiales del *Wabi Sabi* sugieren el proceso natural, por lo tanto sus expresiones se encuentran en los efectos del tiempo. Por ejemplo, se lo puede encontrar en la decoloración de las hojas, las grietas, el marchitamiento, abolladuras y otras formas de desgaste que permiten inmortalizar el proceso natural irregular e íntimo. Con relación a lo humano, el *Wabi Sabi* se puede expresar en las cicatrices tanto físicas, como mentales. A nivel estético se expresa en la decoloración del cabello, las imperfecciones de la piel, las arrugas que inmortalizan el tiempo. Por parte del nivel espiritual, se expresa en la aceptación de lo inevitable, la percepción del orden cósmico, es decir apreciar un hecho desde el nivel macro de las cosas para poder entender cada detalle que pasa desapercibido y esconde la “grandeza”. La filosofía *Wabi Sabi* puede hallar belleza en la crisis.

El *Wabi Sabi* se encuentra en el cortometraje *Una puerta rota* (Andrade, 2017), en la aceptación de la vulnerabilidad y emociones de tristeza del personaje principal como algo bello dentro de la situación de pérdida. El personaje principal es capaz de encontrar algo que va más allá del dolor por la muerte de su padre, el amor incondicional de su familia. Una vez que se acepta tanto la pérdida, como su propia sensibilidad enmascarada por la ira, el personaje principal es capaz de flexibilizar su punto de vista sobre su experiencia y ser grato por aquello que tiene y no enfocarse en aquello que le falta. Esto es *Wabi Sabi*, encontrar la belleza en la fractura del seno familiar. El desgaste, las peleas, el llanto son la coraza del amor entre líneas que existe entre cada integrante de la familia.

CAPÍTULO II

2. Referentes cinematográficos

El cine es uno de los artes más complejos y completos que existe , ya que precisa de diferentes códigos de comunicación para encerrar completamente a una obra. Entre ellos se encuentran los principales como: guion, fotografía, sonido, actuación, arte, montaje y dirección. Cada código tiene la capacidad de generar emociones en el espectador. Por esto, el presente texto analiza dichas herramientas en las obras que influenciaron la producción de los siguientes proyecto: *Tumble Dry Low* (Stein, 2015), *F-word* (Leaf, 2016) y *American Male* (Rourbaugh,2016).

2.1. Tumble Dry Low

El cortometraje de Stein, *Tumble Dry Low* (2015), cuenta la relación de una niña y su padre tras la muerte de su madre. Dentro de estos momentos estresantes de dolor, luto y la inconformidad de la niña, un incendio quema por completo la casa en donde vivían. Al consumirse el lugar por completo, la relación entre padre-hija se consolida. En este caso, la catarsis se da por la compasión que el espectador siente, tanto por la niña. como por el padre. Al percibir la incapacidad para comunicarse de ambos, junto con sus demostraciones de tristeza (por la pérdida de la madre) plasmadas en pinturas y llantos en la ducha, el vínculo emocional entre personajes y espectadores se activa. Para la acentuación de esta sensación de dolor e inestabilidad que conducen a la compasión, el director hace uso de cámara en mano para transmitir las sensaciones de los personajes dentro de su crisis. Finalmente, el temor ocurre cuando la casa se incendia y pone en peligro a los familiares.

El uso del fuego como un aterrador símbolo de purificación, funciona para literalmente quemar cada sentimiento o recuerdo de un hogar sin figura femenina.

Figura 1. *Tumble Dry Low*. Tomado de (Stein, 2015).

2.2. F- Word

Por otro lado, *F- Word* (Leaf, 2016) cuenta la historia de una joven de ascendencia africana, quien al no ser reconocida por su padre, le escribe una carta para desahogar su ira. Aquí, la directora igualmente hace uso de la cámara en mano para enfatizar la inestabilidad del personaje. Además, hace uso de un gran recurso de actuación de la actriz, quien tiene la capacidad de transmitir desolación y por ende la compasión catártica a través de sus ojos. En el campo fotográfico, se emplean colores fríos y sombreados para ilustrar un pasado poco conocido.

De igual manera, a través de la voz en *off*, se entiende progresivamente el desarrollo de una curva de confusión - ira - liberación.

En esta obra, la catarsis ocurre durante la narración de toda la carta, que hace alusión a la liberación del personaje por haber sido abandonada y no reconocida a través de la rabia. De aquí el título *F- Word*, o expresión de maldición en español.

Figura 2. *F- Word*. Tomado de (Leaf, 2016)

2.3. American Male

Finalmente, en *American Male* (Rourbaugh, 2016), se cuenta la historia de un típico hombre norteamericano quien, para esconder su orientación sexual, actúa según las claves sociales establecidas por su comunidad. Quizás, este es el ejemplo más claro con respecto a un resultado negativo de la catarsis. En este cortometraje, el personaje se mantiene en la sombra de su mentira, pero su complejidad es retratada mediante una voz en *off* opuesta a sus acciones. Este tipo de montaje audiovisual permite un acercamiento más detallado a estructura mental tan rígida del personaje, creando así, un espacio de compasión aún más poderoso. Adicionalmente, el temor es expuesto mediante la representación del actor. El personaje expuesto, lleno de ira, rabia y fuerza bruta, impide que la audiencia prevea su momento de quiebre interno y el consecuente cambio de dirección en sus acciones.

Figura 3. *American Male*. Tomado de (Rourbaugh, 2016)

CAPÍTULO III

3. Propuestas cinematográficas

3.1. Dirección

Para el cortometraje, *Una Puerta Rota* (Andrade, 2017), la dirección buscó crear un tono de incertidumbre e inestabilidad relacionados con la crisis por la que atraviesa el personaje principal. Para lograr esto, la puesta en escena y actuación debía transmitir los conceptos principales como miedo, ira, tristeza y gratitud. Por lo tanto, los personajes debía lograr transmitir su ansiedad en con gestos como *tics* en sus manos y piernas, mirada fija con ira, respiración agitada, llanto, gritos, y movimientos agresivos. Adicionalmente, la cámara buscó ser un espectador más de las escenas para estimular la sensación de realismo y evitar el distanciamiento del espectador con la historia, a través de cortes entre toma y toma.

Resultado obtenido

El trabajo de los actores tuvo un papel fundamental en la dirección. Al tratarse de actores profesionales, los personajes principales no tuvieron problema para ingresar en las emociones y situaciones indicadas. Sin embargo, por parte de los actores secundarios y extras, ese no fue el caso. El nerviosismo se pudo sentir en escenas como la audiencia y fiscalía. Esto demostró la importancia de trabajar con gente profesional en cada escena. Las técnicas de relajación y claves de la partitura de dirección, no fueron suficientes para crear la verosimilitud esperada y demuestran ser un eje fundamental para una correcta dirección de actores.

3.2. Fotografía

La crisis trae consigo inestabilidad, por lo tanto se hizo uso de cámara en mano y técnica de iluminación en *low key* para los dos primeros actos de la narración y con el clímax se dio paso a una iluminación en *high key* y uso de trípode para una narración más estable. La sensación del personaje expresa encierro a través de poca profundidad de campo y posteriormente estabilidad bajo composiciones armónicas y simétricas. Los encuadres buscaban expresar la belleza del *Wabi Sabi* con elementos rústicos y degradados. Expresar la belleza de lo imperfecto con composiciones asimétricas que formen estabilidad en el desorden.

Resultado obtenido

El departamento de fotografía logró su objetivo de dar sensación de inestabilidad y encierro. Por parte de la luz, el espectador pudo sentir la diferencia entre el primer acto vs. el tercero, en un contraste frío e inestable vs. cálido y estable. Para este departamento se puede rescatar la importancia del *gaffer* dentro del rodaje. Dentro de la producción, el montaje de luz y arte es lo que más tiempo requiere antes de iniciar con la grabación. Para este rodaje, el departamento de *gaffer* actuó de una manera muy eficiente debido a sus conocimientos para montar luces en los lugares que se le soliciten. Por lo mismo, el resultado es visible en pantalla.

Figura 4. *Una Puerta Rota*. Tomado de (Andrade, 2017)

Figura 5. *Una Puerta Rota*. Tomado de (Andrade, 2017)

3.3. Sonido

El sonido buscó transmitir la sensación mental del personaje principal a través de una percepción sensorial. Para los dos primeros actos, donde se desarrollaba el miedo, incertidumbre y rabia, se buscó crear un ambiente sonoro saturado de varios elementos para expresar el desorden mental acompañado de reverberación y efectos que produzcan la sensación de soledad, profundidad y desamparo. De esta manera, se le quitó espacio a los silencios y la armonía entre los distintos estímulos sonoros. Al atravesar al tercer acto, los sonidos debían crear una melodía mucho más equilibrada bajo los mismos elementos utilizados en los actos anteriores para crear la estabilidad mental y la apreciación de cada detalle propio del *Wabi Sabi*, es decir, hacer enfocar la atención en sonidos más naturales.

Resultado obtenido

La grabación del sonido fue un proceso fundamental dentro del rodaje, ya que se trabajó en lugares con bastante ruido de fondo y a su vez, también existieron escenas, en donde la intensidad del momento provocaban gritos por parte de los actores. Esto obligó al sonidista a estar muy pendiente y entender cómo funcionaba la escena para prepararse a la grabación. Finalmente en la post

producción, se utilizó el material necesario para crear composiciones saturadas y armónicas, según lo que cada acto aristotélico deseaba provocar.

En este punto, el director pudo darse cuenta que en la propuesta vs. la realidad y la historia, el uso de sonidos armónicos con voz en *off* no funcionaba, ya que alteraba la idea de *Wabi Sabi*. Por lo cual, se decidió ir por la voz en *off* más sonido extra diegético para crear un ambiente más controlado.

3.4. Arte

El arte utilizó al *Wabi Sabi* como su principal referente estético haciendo énfasis especial en elementos rústicos, degradados y viejos y ciertos tonos de color derivados como: celeste, mostaza, café, negro. La idea principal era que el espectador tenga la capacidad de observar y reflexionar sobre objetos que se consideran marchitos, desgastados o inútiles, como algo precioso y valioso. De esta manera, se flexibiliza el canon sobre la belleza occidental. Lo que se pretendió aquí, fue proporcionar un ambiente apegado a la realidad del año 2012, sin mayor indicio de ostentabilidad ni lujos, pero, por otra parte, tampoco se deseaba llegar al extremo de desgaste y pobreza en los elementos de utilería, ya que no se apega a la historia.

Resultado obtenido

El *Wabi Sabi* tuvo una propuesta muy clara y definida en cuanto a estética. En la realidad, convertir un ambiente definido como es una audiencia o fiscalía a una propuesta rústica, es más complicado, ya que el discurso formal de una audiencia y fiscalía es el de orden y protocolo. Todo lo contrario al ambiente rústico de *Wabi Sabi*. El lugar en donde se pudo apreciar de mejor manera esta estética, fue en la casa de la familia, específicamente después de la pelea, donde se pudo observar

el paso del tiempo desde una perspectiva agradable, cuando el personaje principal habla sobre la nueva visión de su situación y se presentan objetos que presenciaron el desgaste de la familia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4. Conclusiones de la propuesta

La expresión de las emociones a través del afecto permiten que el flujo psíquico natural de cada individuo sea liberado para dar paso a la catarsis y al aprendizaje de la experiencia. Dentro del proceso creativo de tres etapas, se manifiestan los actos aristotélicos a través de la tesis, antítesis y síntesis. Términos acuñados y utilizados también por Joseph Campbell dentro de su estructura del monomito. Para el proceso de aprendizaje y flexibilización sobre estructuras mentales, la filosofía japonesa *Wabi Sabi* pone en consideración, no sólo un valor estético en la apreciación del paso del tiempo y el desgaste natural, sino que propone un punto de vista contrario al occidental, que se enfoca en la belleza de la sencillez tanto física como espiritualmente, donde su visión del mundo es referencial a sí mismo y es capaz de transformar la noción de aquello que considera imperfecto.

Dentro de los códigos de lenguaje cinematográfico, existen varias técnicas para traducir conceptos abstractos tales como la ira, el rencor o la gratitud. Sin embargo, es la correcta combinación de cada uno de ellos la que encierra una composición y una obra como tal. Así, se consigue expresar el arco del personaje y sus sensaciones para poder dejar un conocimiento a aquellas personas que deseen tomarlo.

El cortometraje trata sobre una experiencia sobre dolor, aprendizaje y transformación para el personaje principal, el cual encuentra la belleza del caos, en el amor y apoyo de su familia. Esto le permite liberar su tristeza e ira para dar paso al coraje para continuar con su vida, después de la crisis.

4.1 Conclusiones del proceso catártico personal.

Este proyecto esta basado en parte de la vida personal del realizador, con el objetivo principal de realizar el cierre de dos ciclos importantes en su vida. Por una parte, la culminación de sus estudios, y por otro lado, el cierre definitivo de su dolor acerca de la muerte de su padre. La purificación de sus pasiones a través del cine. Dentro de este proceso de realización, las emociones y el estado en el que pude colocarse fueron muy interesantes. Al tratarse de una historia basada en su experiencia, ver la realización y el *performance* de los actores dentro de la escena, tuvo la oportunidad de verse a él mismo a través de los ojos de la meditación. Es decir, pudo ver, controlar y dirigir situaciones en las que él estuvo en algún momento para poder reflexionar sobre las mismas, sin estar involucrado en la escena. Tuvo la oportunidad de ver la rabia, el dolor y el miedo de cerca y darse cuenta de la impulsividad y egoísmo que lo envolvía para pensar únicamente en lo que le sucedía a él. Sintió tristeza, desagrado y vergüenza por sus acciones del pasado, pero aprendió, como en el *Wabi Sabi*, que la belleza se encuentra en el paso del tiempo y en las acciones que se realizan. Si bien fueron acciones impulsivas y agresivas, fueron de él y tuvo la capacidad de verlas y darse cuenta si las quiere mantener o no, darse la libertad de decidir su futuro camino con un enorme aprendizaje del pasado.

En este punto, queda demostrado que la expresión artística funciona como un proceso catártico dentro de la realización de la obra, y que cuando finalmente se obtiene el producto final, se permite la reflexión de la misma con un pensamiento o emoción externa para poder observar y dar una opinión objetiva y finalmente aprender de las experiencias.

REFERENCIAS

- Freud, S. (1923). *Psicoanálisis y teoría de la libido*. Viena: Nobooks.
- García, V. (1974). *Poética de Aristóteles*. Madrid: Gredos.
- Koren, L. (1997). *Wabi Sabi para artistas, diseñadores, Poetas y Filósofos*.
Barcelona: Hipotesi - Renart.
- Leaf, S. [Savanah Leaf]. (2016). *F- word*.
Recuperado de <https://vimeo.com/158884611>
- Real Academia Española. (2001). *Diccionario de la lengua española*. (22da ed.)
Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=9zruVbj>
- Rourbaugh, M. [Michael Rourbaugh]. (2017). *American Male*.
Recuperado de <https://vimeo.com/180674615>
- Stein, J. [Jefferson Stein]. (2015). *Tumble Dry Low*.
Recuperado de <https://vimeo.com/155000019>

ANEXOS

Guion del cortometraje *Una Puerta Rota* (Andrade, 2017)

INT. HABITACIÓN AUDIENCIA. MAÑANA. 10:00AM

Pantalla en negro se escucha una voz

SECRETARIO

Todos de pie, por favor. Vamos a dar inicio a la audiencia

Acompañamos a la JUEZA (40) llegando al estrado. Vemos una mesa con MARTÍN (20), LORENA (22) y su ABOGADO (40) que se levantan según lo solicitado por el secretario de la audiencia. Martín está frustrado y nervioso, se sujeta la cabeza con su mano derecha. Lorena está parada de una forma rígida tratando de parecer estable frente al juez. El abogado se para y se limpia el hombro de un llamativo terno negro. Martín suspira casualmente.

SECRETARIO

Hoy 20 de julio de 2014 damos inicio civil #1737482 por parte de la señora María Fernanda Rosero Gallegos en contra de los herederos del fallecido Fausto Xavier Zapata por una letra de cambio por el valor de 250.000 dólares americanos a favor de la demandante.

Junto a la mesa de los hermanos se encuentra MARÍA FERNANDA (38) junto con sus DOS ABOGADOS (50). Ella no tiene expresión facial, se queda viendo al secretario decir éstas palabras sin mover su rostro.

Martín la ve de re ojo y ella lo ve de regreso.

Le sonríe
desafiante mientras el secretario termina la oraci3n.

SECRETARIO

Por favor, prosiga la demandante.
La jueza de la audiencia ve con frialdad al abogado de
María Fernanda.

ABOGADO MF

Su señoría, nosotros solicitamos se
cumpla el pago que el señor Zapata
dejo a favor de la señora Rosero
por tanto que el facellido dej3
est3 cantidad de dinero en caso de
sufrir un accidente y dejar en
buenas condiciones econ3micas a su
acompañante.

La jueza mira a la parte Zapata

JUEZA

Por favor, la parte Zapata.   Tiene
algo que decir?

Martín se queda viendo con su hermana. Tiene cara de enojo,
su hermana lo ve con miedo. Su abogado se levanta.

ABOGADO ZAPATA

Su se oria, es lamentable la
situaci3n que atraviesan mis
clientes por tanto que la señora
Rosero, aún legalmente casada con
su anterior pareja, alega que los

jóvenes le deben cancelar ese momento bajo su palabra y un documento que no tiene legitimidad. Señoría, la parte Zapata solicita realizar pruebas de peritaje para comprobar la validez de dicho documento y por lo mismo la viabilidad de esta demanda.

JUEZA

Es una moción concedida. Se solicitará a la fiscalía realizar las pruebas pertinentes para continuar con este juicio. Así levantamos sesión hasta tener resultados oficiales en las pruebas de peritaje.

Los hermanos quedan viendo a María Fernanda quien no se inmuta al escuchar el veredicto. Se retiran molestos del lugar. Se despiden de su abogado.

Título: Una puerta rota

INT. AUTO. MAÑANA. 12:00AM

Martin y Lorena entran al auto. Hay un silencio incómodo. Lorena empieza a mover la perilla del radio buscando una emisora. Martín se queda sin decir nada. Lorena sigue buscando una emisora. Pasa de canción en canción. Martín la ve con molestia. Lorena continúa.

MARTÍN

¡Puedes parar, por favor!

Lo dice con molestia

LORENA

Solo estoy buscando una radio

Martín se molesta y empieza a acelerar el auto mientras ve hacia adelante fijamente y aprieta el volante.

MARTÍN

¡Solo para!

LORENA

¡Ya, no te enojés!

Martín refunfuña con la respiración, la ve con mucha molestia y acelera más. Empieza a rebasar autos rápidamente.

LORENA

¿Puedes manejar más despacio?

MARTÍN

Estoy manejando bien

Martín acelera más y cambia de marcha bruscamente.

LORENA

¡No! No estás manejando bien.

¿Puedes ir más despacio?

Lorena se pone en tono más serio. Martín se molesta más y sigue rebasando

MARTÍN

¡¿Qué?! ¿Te da miedo como manejo?

Bájate entonces, si tanto miedo te da.

LORENA

Eres un pendejo Martín

MARTÍN

¿Te quieres bajar? ¿Te jode como
manejo? ¡Perfecto! ¡bájate!

Martín da un frenazo muy fuerte con un giro brusco.
Las llantas del auto chillan. Lorena se golpea la cabeza.
El auto se detiene y se ambos se quedan en silencio.
Martín se detiene asustado. Se da cuenta de que hizo daño a
su hermana. Ella no responde ni dice nada, sólo ve al
frente mientras sus ojos se humedecen.
Silencio en el auto.

MARTÍN

Perdón... ¿estás bien?

LORENA

Eres un imbécil enano de mierda.
Lorena se llena de agua los ojos y con la voz cortada le
grita a Martín.

MARTÍN

En serio perdón

LORENA

¡Ábreme la puerta!

MARTÍN

No, perdón.

LORENA

¡Que me abras la puerta!
Martín abre el seguro.

LORENA

Eres un desconsiderado de mierda,
si te quieres matar, hazlo solo.
Ejemplo ya tuviste. Yo no voy a ser
la cojuda que te tiene que estar
aguantando todo. ¡Abre la puerta!

Martín se queda callado sin decir nada. Lorena se va
furiosa del auto mientras llora. Lorena se aleja.
Martín se queda solo en silencio. Se frota los ojos. Martín
entiende que cometió un error y se lamenta frustrado.
Una llamada entra a su celular.

MARTÍN

Aló

Responde Martín molesto.

TELÉFONO

Señor Martín Zapata

MARTÍN

Con el mismo

TELÉFONO

¿Cómo está señor? Por favor, debe
acercarse a la unidad de flagracia
de la cordero para retirar unos
objetos de la Biopsia del señor..

MARTÍN

¿Dónde?

Martín responde cortante

TELÉFONO

Cordero y 9 de octubre señor

MARTÍN

Ok, en 30 estoy allá.

Martín cuelga molesto. Ve por la ventana como su hermana ya está lejos. Se calma un poco y arranca el auto.

INT. FISCALIA. TARDE

Una señora bolsa una bolsa negra llena de objetos frente a Martín.

SEÑORA

Turno 52. Turno 52. Siguiendo.

Martín se acerca a la ventanilla molesto y cansado. Denota que tiene calor y ha esperado durante un tiempo.

SEÑORA

Cédula, por favor.

Martín saca su cédula del bolsillo y se la entrega.

SEÑORA

zapata, zapata, Fausto

La señora racha un nombre de una lista larga y después saca todos los objetos.

SEÑORA

Señor Zapata. Un reloj, unas llaves, un espero y unos zapatos.

MARTÍN

¿Por qué sus zapatos?

Responde Martín con curiosidad

La señora revisa un documento que tiene consigo.

SEÑORA

El policía escribió que encontraron
los zapatos del señor acomodados
junto al cuerpo.

MARTÍN

¿De mi papá?

SEÑORA

Del fallecido

Martín da un fuerte respiro mientras mira los zapatos.

MARTÍN

Ja.. se quito los zapatos

Responde martín en bajo tono para él mismo.

MARTÍN

Cabron...

SEÑORA

¿Perdón?

MARTÍN

Disculpe señora, cuánto le debo.

SEÑORA

Eso es todo, gracias

MARTÍN

Gracias

Martín coge la bola negra de desagrado y se retira de la
ventanilla.

Va caminando con molestia hacia su auto.

MARTÍN
si lo pensó...

Martín se va furioso hacia su carro, se sienta y se quede
en silencio.

Su cara expresa una sensación de tristeza y dolor, como si
quisiera llorar pero se traga el orgullo. Respira fuerte y
enciende el auto para salir.

INT. CASA. TARDE. 3:30PM

Martín llega a la casa. Su MADRE (50) y Lorena están en la
mesa tomando café. Martín intenta pasar de largo

MADRE
¡Martín! Ven por favor.
Martín atiende con desgano y se acerca.
7.

MADRE
¿Se saluda no?
Martín saluda con un beso en la mejilla a su mamá. Lorena
lo ve con molestia.

MADRE
¿Quieres tomar café?

MARTÍN
No gracias, ma.

MADRE
Siéntate a tomar café, por favor.
Martín hace caso con desgano. Acerca una silla y se sienta.
Lorena está en silencio con la mirada baja.

MADRE
¿De dónde vienes?

MARTÍN
De la fiscalía

LORENA
¿Y qué pasó?

MARTÍN
Me devolvieron unas cosas de mi
papá

MADRE
¿Qué cosas?

MARTÍN
Unas cosas

Lorena ve a su madre con los ojos

LORENA
Ahí está. Si ves.

MARTÍN
¿Si ves qué?

LORENA

Es la misma actitud de niño mimado

MARTÍN
¿Que te pasa? Solo he dicho que
unas cosas.

El tono de voz de ambos se eleva.
Lorena se ríe y se levanta de la mesa para salir.

LORENA

La misma actitud de gallito que no
sabe qué hacer.

MARTÍN

No me jodas

MADRE

¡Ey! ¡más respeto en la mesa!

MARTÍN

¿De qué respeto me hablas si no he
hecho nada?

Lorena se levanta y se va de la mesa y se va su cuarto. Se
escucha la puerta cerrarse.

LORENA

Lo mismo de siempre mama. Siempre
es así mi hermano.

MARTÍN

Anda a tu cuarto a llorar.

MADRE

Carajo Martín. ¡¿Qué te pasa!?
¿Cuál es la mala onda con tu
hermana?

MARTÍN

¿Y tú qué mamá? Siempre del lado de
ella. Solo no tengo ganas de
hablar. Estoy molesto. Estoy

estresado.

MADRE

Aquí todos estamos en la misma
situación. Todos.

MARTÍN Vos no

MADRE

¿Perdón?

MARTÍN

Vos no estás en esta situación.
Para ti es más fácil coger e irte a
comer con tu amigas que
acompañérmos al abogado.

MADRE

Ja.. cree lo que quieras creer. A
mí eso no me tiene cuidado.

MARTÍN

Exacto. A ti no te importa que pase
con esto.

La madre se queda callada y ve a Martín con tristeza y
molestia. Se retira de la mesa.

La madre se dirige a su cuarto mientras Martín la va
siguiendo y hablando.

MARTÍN

¿O no? ¿A dónde vas? ¿Por qué no
puedes hablar?

La madre sigue caminando y Martín va detrás de ella junto
con La Bolsa negra de su padre.

MARTÍN

Y lo mismo de siempre contigo. Te
encierras en tu burbuja feliz donde
no pasa nada mientras tus hijos se
desmoronan

La madre se da la vuelta para enfrentar a Martín.

10.

MADRE

Escúchame bien culicagado. Tú no
sabes nada de lo que me pasa y no
tienes porqué saber. Pero no te
permito que me faltes así al
respeto.

¡Así que ándate, ándate de aquí!

La madre frena el paso a Martín y él se queda quieto. La
madre se da la vuelta y se encierra en su habitación De un
portazo.

Martín se queda solo entre las dos puertas cerradas.

MARTÍN

Lo único que quiero es me ayudes.

Te pido de favor

Silencio en todo el cuarto.

Martín empieza a perder la cabeza y sube el tono de voz. Se
acerca a la puerta y tocan la puerta fuertemente

MARTÍN

¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!

Martín se empieza a desesperar

MARTÍN

¡Mamá por favor, sal! Necesito ayuda, no puedo hacer esto. No sé cómo. ¡Mamá!

Martín golpea la puerta fuertemente hasta que pierde el control y empieza a gritar mientras desahoga toda su ira contenida contra la puerta del cuarto. Lanza los zapatos del padre contra la puerta.

MARTÍN

¡Mamá, por favor ayúdame!
 Martín se quiebra totalmente y se echa al llanto.
 Se cae de rodillas al suelo mientras llora
 11.

MARTÍN

Perdón ma... Perdón ma..
 perdóname..

Martín se queda en el suelo llorando y repitiendo esas palabras con los ojos cerrados.
 La puerta del cuarto se abre.
 La madre sale del cuarto con lágrimas en los ojos.
 Se acerca a Martín y lo abraza.

MADRE

Perdóname tú también hijo. Lo siento mucho.

MARTÍN

No ma, yo lo siento. No se que me

pasa. No sé cómo controlar esto y
tengo muchísimo miedo. Y en verdad
me duele todo lo que paso con mi
papá.

Se abre la puerta de Lorena y ella sale más tranquila.
Se acerca donde su madre y hermano y los abraza.

MARTÍN

Perdóname tú también ñaña por
favor. No quiero hacerles daño.
Ustedes son lo más importante que
tengo y no quiero herirlas. No sé
cómo contrólarame. Me siento un
monstruo.

Lorena se llena de lágrimas en los ojos también y abraza a
su madre y a su hermano.

MADRE

Vamos a salir bien de esto guaguas.
Pero por favor ustedes deben
llevarse bien. Ustedes son lo único
que tienen, por Dios.

LORENA

Tranquilo..

Responde Lorena con lágrimas en los ojos mientras abraza a
su hermano.

Los tres se apoyan a la puerta de la madre y está se cae
para atrás dejando entrar La Luz de la habitación.

Los tres se quedan viendo la puerta en el piso y no dicen
nada. Solo la ven y se quedan en silencio.

Inicia una secuencia de montaje con varios lugares y una voz en fuera de campo de Martín. Se presenta objetos Wabi Sabi como la puerta rota, La Cocina, el piso, las paredes y el baño.

INT. BAÑO. MAÑANA 8:00AM

Martín están frente al espejo después de la ducha. Se lo ve más concentrado

VOZ OFF MARTÍN

Aquí tu hijo...

Vemos en el espejo un niño después de la ducha.

VOZ OFF MARTÍN

No sé si tú escogiste esto. Es una de las preguntas más grandes que tengo. No sé si tú lo escogiste o simplemente estabas con la persona incorrecta. Una parte de mi espera el segundo. Como sea, nada de eso me sirve ahora

INT. COCINA. DÍA

Lorena, la madre y martín están en la mesa del desayuno tomado café. Se pasan el café, el pan y el jugo. Están apresurados.

Todos comen juntos

VOZ OFF MARTÍN

Pero eso ya no tiene sentido. quiero que sepas que todo fue un bello desastre. Problemas, llantos,

gritos y peleas, muchas peleas
Lorena riega sin querer un poco de jugo en la mesa y la
madre se levanta molesta para no regarse.
Martín desde un lado ríe.

VOZ OFF MARTÍN

Pero justamente por eso quiero
darte las gracias. Por dejarme
aquí, con ellas... por ponerme
todos estos problemas para
encontrar la manera de fluir con
ellos.

INT. AUDIENCIA. DÍA 10:00AM

Martín está frente a una juez junto con sus abogados y su
hermana. Del otro lado sigue María Fernanda sin inmutarse
ni decir nada.

El juez lee su documento.

VOZ OFF MARTÍN

Porque me enseñaste como el mundo
es un lugar frío y descorazonado,
donde cada uno piensa solo por si
mismo.

El abogado de Zapata se acomoda la corbata

VOZ OFF MARTÍN

Pero aqui tambien aprendí el

significado del amor, de la alegría
y el apoyo.

Martín le pasa una hoja a su hermana con un dibujo burlón
de la cara de María Fernanda.
La Luz del la audiencia es más cálida. Los ruidos son menos
saturados y se tornan más claros.
Martin se queda viendo hacia un lado.

VOZ OFF MARTÍN

Porque se porqué estoy aquí.

Mira a su hermana y se sonríe. Ella, que tiene una cara de
nervios todavía, lo ve y se sonrie de vuelta.
El juez continúa hablando pero no se escucha su voz.
Estamos dentro de la cabeza de Martin.
La audiencia termina y todos salen del lugar.

VOZ OFF MARTÍN

Porque venimos a crecer, a fallar
hasta conseguirlo.

Al salir, la madre los espera afuera. Se suben en el auto y
se marchan. Se dan un abrazo y un beso los tres. Arrancan
el auto

FIN

