

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES

CÓMO LOS OBJETOS CONSTRUYEN LA IDENTIDAD DE LOS
PERSONAJES EN EL CINE

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos
establecidos para optar por el título de Licenciatura en Cine

Profesor/a guía
Ana Gabriela Yáñez Moncayo

Autor
Carlos Sebastián Borja Noble

Año
2018

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

"Declaro haber dirigido el trabajo, **Cómo los objetos construyen la identidad de los personajes en el cine**, a través de reuniones periódicas con el estudiante **Carlos Sebastián Borja Noble**, en el semestre **2018 – 2**, 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".

Gabriela Yáñez

CI 1721606703

DECLARACIÓN DE PROFESOR CORRECTOR

"Declaro haber revisado este trabajo, **Cómo los objetos construyen la identidad de los personajes en el cine**, del estudiante **Carlos Sebastián Borja Noble**, en el semestre **2018 – 2**, dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación".

MSc. Álvaro Muriel

CI 170917576-2

MSc. Orisel Castro

CI 175635448-4

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.”

Carlos Sebastián Borja Noble

CI 1720993730

AGRADECIMIENTOS

A mis maestros que estuvieron durante todo el proceso de creación María Isabel, Alfredo, Javier, Orisel y Joe que con sus enseñanzas me dieron coraje para sacar esta historia a la luz.

A Diana por asumir el reto de llevar el proyecto con la mayor gracia y empeño.

A mis compañeros de carrera por el compromiso, el sentido de comunión y porque después de esto pude llamarlos amigos.

DEDICATORIA

A Elizabeth y Milton por apoyarme incondicionalmente. Gracias por darme la libertad de tener mi propio criterio y manera de vivir.

A mis profesores quienes creyeron en mi proyecto.

RESUMEN

En este trabajo se propuso explorar cómo los objetos en el cine construyen a los personajes a través de sus características y de lo que representan. Para poder expresar esto en una obra escrita y cinematográfica fue necesario que desde la concepción del proyecto se pensara en delimitar los factores de producción y narración para explotar al máximo el elemento visual. Se estableció tener tres personajes, una sola locación, y que todo transcurra en un solo tiempo narrativo con la intención de que el diseño de producción realce el conflicto de la historia y aporte a la misma a través de la decoración y utilería simbólica.

Cómo los objetos representan a cada uno de los personajes y apoyan a la historia fue algo que se descubrió conforme se escribió la tesis, después de haber filmado el cortometraje. La correcta conceptualización inicial a través del tema principal y de los distintos elementos del corto como la música, el espacio narrativo, las relaciones de los personajes, y sobre todo sus posesiones, resultó en una historia coherente de principio a fin.

El tomar a los objetos del diseño de producción como un fuerte elemento narrativo hizo que en general se cumpla con lo que se buscó contar.

ABSTRACT

In this work, it was proposed to explore how the objects in cinema build the characters through their characteristics and what they represent. To be able to express this in a written and cinematographic work it was necessary to think of the project from its conception with few elements in the production and story to exploit the visual element to the maximum. It was established to have three characters, a single location, and everything happening in a single time with the intention that the production design highlights the conflict of the story and contributes to it, through the symbolic decoration and props.

How the objects represent the characters and support the story was discovered while this text was written, after having filmed the short film. The correct conceptualization through the main theme and the different elements of the short film such as music, the narrative space, the relationships between characters, and above all the objects, resulted in a story well narrated from beginning to end.

Taking the objects of the production design as a strong narrative element meant that in general the main objective was fulfilled.

ÍNDICE

1. NOTA DE INTENCIÓN	1
2. SINOPSIS	2
3. FUNDAMENTACIÓN	3
3.1. Introducción	3
3.2. Referentes teóricos.....	3
3.3. Referentes cinematográficos	4
3.4. Propuesta de área	10
3.4.1. Dirección.....	10
3.5 Lenguaje visual	10
3.5.1. Diseño de producción y dirección de arte	10
3.5.1.1. Decoración	11
3.5.1.2. Utilería	13
3.5.1.3. Vestuario	14
3.5.2. Fotografía	15
3.5.3. Sonido	18
4. CONCLUSIONES	20
5. REFERENCIAS	22
ANEXOS	23

1. NOTA DE INTENCIÓN

Una de las motivaciones para realizar este cortometraje radica en la idea de poder plantearle a la comunidad que, dentro de las esferas múltiples de la sexualidad de una persona, no todo es blanco o negro. La sociedad orilla a las personas a elegir desde muy temprana edad entre un sistema binario de opciones, masculino o femenino, hombre o mujer, azul o rosado e ignora todos los matices que hay en el medio. Como resultado de esto, sentirse diferente es acompañado de un sentimiento de culpa y fatalidad. Como si el ser “distinto” no tendría futuro y por lo tanto es mejor ocultarlo o ignorar su existencia. Pero las realidades alternas de relaciones humanas diversas, similares a la historia del cortometraje, conviven a diario, sin que la mayoría de personas se percate de su existencia.

Además, a través de esta historia se quiere mostrar cómo un individuo que fácilmente podría ser la presa, es realmente el cazador. Y por otro lado cómo un personaje que vive acorde a las exigencias de la norma social puede ser desatado de sus más profundos credos con la persona adecuada.

Esta historia representa en muchas partes a su director y él la usa para decirles adiós y dejarlas plasmadas en una pieza audiovisual para siempre.

2. SINOPSIS

Matías es un adolescente introvertido que siente una fuerte atracción hacia su profesor de piano, un hombre casado y mayor a él. En una de sus clases el Profesor le enseña un movimiento de muñeca para interpretar con mayor fluidez una complicada pieza clásica. Matías aprovecha este momento de cercanía y no suelta la mano de su Profesor. Ambos sujetan sus manos hasta que el Profesor rompe la tensión pidiéndole que interprete la obra de principio a fin. Matías sorprende a su maestro interpretando la pieza de manera perfecta hasta la última nota, la cual rechina desagradablemente y arruina el final. Sin entender qué pasa, el Profesor abre la tapa del piano para revisar las cuerdas. Antes de que pueda ver qué obstruye a una de ellas, la tapa del piano cae súbitamente sobre su mano destrozándole los dedos. Matías lo auxilia inmediatamente. Lo cura con mucho cuidado y delicadeza, casi como si tocara el piano. La curación termina y ambos quedan frente a frente, tan cerca que pueden sentir la respiración del otro. Nuevamente el Profesor se intimida y decide alejarse. Matías parece decepcionado, pero esta vez se queda con el anillo de matrimonio de su maestro. Matías abre la tapa del gran piano e incrusta el anillo de su Profesor dentro de las cuerdas donde una hilera de varios anillos obstruye la nota rota que anteriormente chilló.

3. FUNDAMENTACIÓN

3.1. Introducción

En el cine hay varias maneras de representar a los personajes que llevarán la historia. La audiencia puede conocerlos a través de sus diálogos, acciones, una voz en off que los describe, con su ausencia, a través de diálogos de otros personajes, etc. Sin embargo, el enfoque principal de este proyecto fue presentar y representar a los personajes a través de objetos que les pertenecen.

En esta tesis se pretende analizar principalmente cómo los objetos construyen la identidad a los personajes. Dentro de este objetivo principal se desglosará cómo los objetos aportan a la historia a través de sus características y, por otro lado, cómo representan a los personajes de la historia.

3.2. Referentes teóricos

Michael Rizzo (2007, p. 31) expone que la utilería, entendiendo que se trata de todo objeto que el personaje utiliza o toca, aporta valiosa información del personaje y de la situación que vive este. Es justamente esta idea la que apoya el criterio de haber concebido al proyecto La nota rota alrededor de elementos visuales cómo la utilería y decoración.

Las asociaciones y valores que surgen de la relación personaje-sujeto tiene que ver con la sensación que estos objetos producen al ser percibidos. Ya sean tocados, ingeridos, vistos o utilizados, su relación es desde el plano sensorial (los cinco sentidos). Un argumento útil para apoyar esta idea es entender que “Cuando hablamos de materiales en el campo visual nos referimos a toda experiencia tangible del mundo.” (De Santos, 2009, p. 1).

3.3. Referentes cinematográficos

En el cine los objetos son usados para apoyar el subtexto de la historia. Para poder apoyar esta idea, se analizará un filme de un realizador que cuida su estética con mucho recelo. *Stoker* (2013), es el *coming-of-age* y primera película norteamericana del director sur coreano Park Chan-Wook. *Stoker* cuenta la historia de India (Mia Wasicowska), una joven muy especial que pierde a su padre y único amigo en su cumpleaños número 18. A raíz de este evento desafortunado el hermano de su padre, el tío Charlie aparece en la vida de India y su madre luego de años de ausencia. Al principio India no tiene deseos de confiar en él, pero poco a poco se da cuenta que ambos son más parecidos de lo que ella piensa. Gracias al tío Charlie, India es capaz de explorar y descubrir su sexualidad. Él le muestra que el placer perverso que ella posee, es algo que ambos llevan en la sangre y le hace darse cuenta de que no está sola.

Stoker habla del reconocimiento de la identidad propia, del despertar de la naturaleza humana, pero, sobre todo, el filme habla del encuentro de dos personajes complejos que se complementan porque pertenecen a la misma especie.

Chan-Wook emplea su usual riqueza visual a través de técnicas de montaje que intercalan imágenes de determinados objetos que comparten una forma geométrica similar, para unir distintos momentos de la enmarañada historia. Este tipo de técnicas otorgan peso e importancia a los objetos en la historia. En *Stoker*, Chan-Wook crea una relación entre lo perverso y lo bello, aspectos que conviven a lo largo del filme. Para entender cómo los objetos sirven para establecer conexiones entre personajes, se analizará escenas de la película en las que se examinará cómo ciertos objetos evocan otros personajes de la historia, y las características de los objetos para entender su significado narrativo.

Cuando India regresa de un enfrentamiento con su *bully* intenta tocar el piano, pero no logra concentrarse. Este hecho violento y el piano le hacen recordar a su tío y lo que ha descubierto recientemente sobre él. Respira, toca la melodía y su tío se le une. El solo se transforma en un dúo. Ambos tocan e India siente una liberación a través de la música, y agitación por la proximidad que esto involucra. La pieza se acaba e India descubre que su tío no está, ella se lo imaginó. En esta escena el piano representa un canalizador de emociones. Cada tecla tiene un posible recuerdo de un momento específico en la mente de este complicado personaje. Así mismo se puede decir que India asocia el placer de tocar el piano directamente con su tío y por eso lo ve. En *La nota rota* sucede algo muy similar. Matías considera la música como un escape de su realidad. Matías es un chico solitario cuya casa es como un castillo de donde no puede salir y la presencia de su atormentada madre lo satura. Por eso tocar el piano es un momento de liberación. Al inicio del cortometraje Matías practica la obra antes de que la clase de piano inicie. Esto describe claramente al personaje. En ambos casos, el piano se usa no solo como objeto, sino como herramienta sensorial con la cual ambos personajes pueden ser individuos independientes y a través de este, pensar, sentir y hacer lo que quieran.

Figura 1. Fotograma de *Stoker*
Tomado de Chan-Wook, 2013.

Figura 2. Fotograma de *La nota rota*

En las dos historias, los personajes de las historias conservan una relación muy íntima con sus sentidos, en especial con el sentido del tacto. Cuando India toca una tecla una y otra vez, o abre su caja de lápices le recuerda a cierto momento o personaje de la trama. Matías por su parte utiliza el tacto para

aproximarse a su profesor. Esto es evidente en el momento en el que lo cura y le quita el anillo.

Por otra parte, cerca del desenlace de *Stoker*, India le pide a su tío que se marche y le da su maleta empacada. Él le cuenta la verdad de la muerte de su padre que sucedió el día de su cumpleaños. Antes de irse le obsequia por su cumpleaños número 18 unos tacones rojos que saca de su maleta. Él mismo le quita los zapatos estilo Saddle que cada año le regaló en secreto para ponerle los tacos. Este hecho tan simple dice mucho. El zapato plano es sustituido por el tacón, el cual simboliza la feminidad. El tío Charlie le está dando el regalo de ser mujer, algo que intentó durante toda la película, pero en este momento se concreta a través de un objeto tan simple como un tacón.

Figura 3. Fotograma de *Stoker*
Tomado de Chan-Wook, 2013.

Esta escena es base para resolver la escena del clímax de *La nota rota*. Luego de que Matías cura la mano destrozada del profesor, éste entra en una especie de trance entre dolor y excitación. Ambos están a punto de besarse, pero no se da. En esta escena Matías le entrega el regalo de la liberación sexual a través del dolor físico y de despojarlo de su anillo sin que éste se dé cuenta. Le abre la puerta a la posibilidad de sentir algo por alguien de su mismo sexo.

Figura 4. Fotograma de *La nota rota*

En otro punto de vista, en la película *Pieles* (2017) Eduardo Casanova sintetiza su trabajo como cortometrajista en su ópera prima, creando una historia coral con personajes grotescos y un mundo estético muy particular. *Pieles* cuenta la historia de varios personajes desfigurados o físicamente distintos que viven en las sombras y muchos de ellos desean lo que no tienen. A medida que se desarrolla la historia, los personajes y sus caminos se entrelazan, haciendo que logren tener eso que necesitaban para poder sentirse personas normales.

Un aspecto esencial para analizar es cómo los personajes de *Pieles* dependen de ciertos objetos. Estas posesiones los condicionan y los representan. En este largometraje es evidente cómo la imagen de un objeto de utilería puede inmediatamente transportar a la audiencia a pensar en la imagen del personaje por asociación. Por ejemplo, Laura, la prostituta sin ojos necesita tanto sus diamantes en forma de ojos que no es capaz de trabajar sin ellos, al ser ciega la idea sola de que alguien se los robe es su mayor pesadilla. Así mismo Cristian, quien no desea tener piernas, ha forjado su identidad completa alrededor de una fotografía del tatuaje de sirena de su padre quien desapareció y por eso quiere tener cola en vez de piernas.

Figura 5. Fotograma de *Pieles*
Tomado de Casanova, 2017.

Con respecto a *La nota rota*, los objetos cumplen la misma función que en *Pieles*. El anillo de oro ensangrentado representa al Profesor, un símbolo de compromiso y perdurabilidad manchado de la sangre de su portador. Este objeto representa a su dueño porque al ser seducido por alguien de su mismo sexo, su sexualidad sufre una revelación que llega únicamente través del dolor.

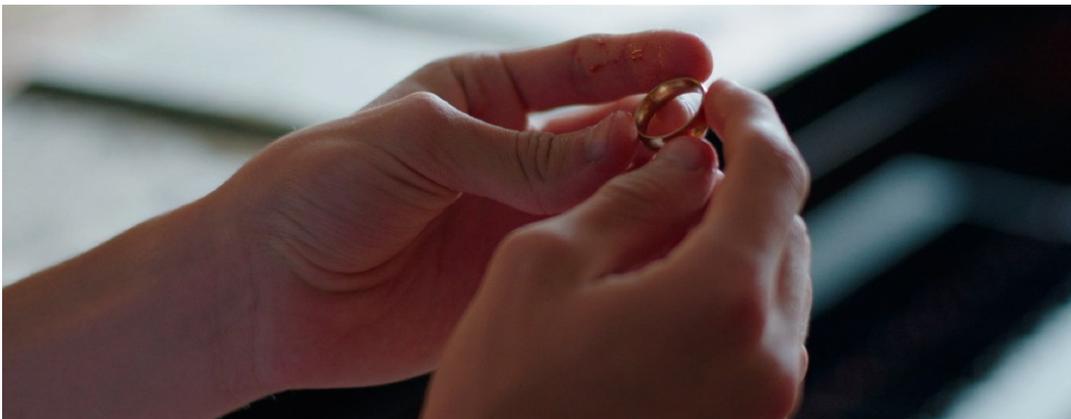

Figura 6. Fotograma de *La nota rota*

El piano de la casa de Matías es el clásico piano, grande, antiguo, extremadamente pesado, a la vez delicado, un instrumento viejo que nadie ya casi nadie lo interpreta. Este objeto simboliza directamente al personaje de la Madre. Una presencia con mucho peso, pero a la vez con una apariencia muy simpática para cualquiera que no la conozca a fondo. La madre se comporta ante el profesor y las personas, como una persona agradable, tranquila y físicamente muy bien mantenida. Sin embargo, el piano esconde una tecla dañada y con ella el secreto de una práctica de seducción despiadada. La

madre es exactamente eso. Alguien que a simple vista para cualquiera parecería perfecta, pero con una “tecla rota” que hace que no pueda funcionar en su totalidad.

De aquí parte la fuerte conexión que la Madre y Matías comparten a pesar de que no cruzan ni una palabra en todo el cortometraje. Para él lo único que le es familiar es ganarse la confianza de alguien a través de aparentar algo, y quitarle a ese alguien lo que sea para probarse a sí mismo quién es. Por estas razones aquel hermoso pero defectuoso piano, es un representante de la Madre y en qué cantidad su presencia influye en la identidad de Matías.

Matías no tiene elección libre sobre lo que posee. Se puede asegurar entonces que, en realidad, nada le pertenece. Él está atrapado en el mundo de su madre, la casa. Es como si no pudiera entrar ni salir. Al no tener independencia para elegir qué es lo que realmente quiere, Matías es un personaje que interviene en las posesiones que le fueron entregadas, las hace suyas a su manera. Es el caso de las partituras llenas de miles de ojos dibujados sobre ellas, como un preso que cuenta los días sobre la pared. Así mismo el botiquín que usa para curar a su profesor fue anteriormente una caja fuerte de metal que él la modificó y le dio una nueva función.

Matías encuentra una manera de tener pertenencias sin tener que salir. Él crea un método de seducción en el cual termina cosificando a su profesor de música, con el único objetivo de sentir que es capaz de poseer algo y así saber quién es. Al final de la historia, Matías se queda con su anillo como prueba de lo que para él es una victoria. De nuevo sus posesiones no terminan de ser propias, sino apropiadas.

Figura 7. Fotograma de *La nota rota*

3.4. Propuesta de área

3.4.1. Dirección

Dentro del proyecto se estableció en general trabajar desde la sensibilidad de los personajes. A través de la dirección se consideró que los dos protagonistas de la historia están inconscientemente en un juego por probar cuál de los dos es el más sensitivo. La clase de piano en sí representa una clase de sensibilidad, donde tanto maestro como alumno debe despojarse en cierto momento del pensamiento lógico para entender e interpretar de manera correcta la melodía de un autor clásico a través del sentir. Es un lugar y un momento donde es posible y necesario dejar que los sentidos afloren.

Desde la creación del proyecto otros conceptos a parte de la sensibilidad fueron tomados muy en cuenta para construir la historia y los personajes. La idea de que los objetos tengan un peso importante, aparte de que hablen por los personajes y construyan sus personalidades, también revela cómo la historia es un ensayo sobre la cosificación de las personas. El joven protagonista reproduce la manera familiar de conquistar a alguien a como dé lugar para finalmente reducirlo a categoría de objeto y hacerlo parte de su colección de posesiones. El sujeto del deseo pasa a ser obviado y se transforma en objeto, al ser solo un medio con el cual el protagonista explora sus gustos e identidad propia.

3.5 Lenguaje visual

3.5.1. Diseño de producción y dirección de arte

Una locación, tres personajes y menos de 10 minutos de duración. Estos fueron los tres parámetros al momento de concebir el proyecto. En base a estos enunciados se decidió desde el punto de vista del diseño de producción aprovechar la decoración, la utilería, el vestuario y el maquillaje para aportar al

máximo a la historia de manera estrictamente visual. Estos códigos visuales que se formaron en el diseño de producción sirven para que los objetos y posesiones de los personajes del cortometraje cuenten una historia por sí mismos, den contexto, pronostiquen los acontecimientos más extremos de la trama, marquen el tono de la historia, y, sobre todo, construyan la identidad de cada uno de los personajes. A continuación, un tratamiento detallado de cómo se trabajó en cada una de las sub-áreas del departamento de arte.

3.5.1.1. Decoración

El espacio en el que transcurre la historia es la casa de la madre de Matías. Ya que su imagen está limitada dentro de los encuadres a propósito, su presencia está expresada en el estilo del decorado de este espacio.

Para la construcción del estilo de ambos espacios que se ven en la historia, sala y cocina, se partió por establecer que la casa debería ser percibida como una combinación entre lo antiguo y lo moderno. El estilo de casas del siglo XX mezclado con el siglo XXI intenta evocar cómo la vida de la dueña aristócrata, se quedó detenida en el tiempo a pesar de intentar renovarla en algún punto sin éxito.

La década de los 1930 fue la inspiración máxima para el toque clásico que se buscaba. El piso tipo ajedrez blanco con negro es propio de las cocinas de los hogares de esta década, lo que corresponde con el concepto simbólico que se consideró para usarlo en el set de la cocina. El color blanco y negro simbolizan el bien y el mal de las personas y se dice que este tipo de pisos se utilizaba en el pasado en templos para hacer iniciaciones. En la historia, los personajes llegan a su encuentro más íntimo en la cocina. Se entiende que para el profesor el despertar de un deseo inducido por Matías sucede solamente en este espacio.

Figura 8. Fotograma de *La nota rota*

Dado que en la década de 1930 no había televisiones ni radios en casi ningún hogar, los muebles de las salas más aristocráticas estaban dispuestos alrededor de una fogata o un piano. El implementar este orden en el set de la sala significó dar un enfoque directo al piano para acentuar la idea de que el espacio (hecho por su madre) donde Matías pasa la mayoría de su tiempo gira alrededor de este instrumento, dándole un rasgo de personalidad claro. Matías no es cómo cualquier chico promedio de su edad cuya atención se inclina a los celulares y otros dispositivos de entretenimiento.

Se estableció desde un inicio que el color menta esté bastante presente en el set de la sala. Este tono de hospital es importante porque evoca sensación de sanidad y calma. El color menta junto al resto de la composición cromática del set construyen un mensaje visual de tranquilidad, lo cual choca con la historia y la manera cómo está narrada. Pocos diálogos, bastantes silencios y una relación incómoda. Esta técnica de tensión está basada en obras cinematográficas como *The Shining* (Kubrick, 1980). Kubrick utiliza el enfrentamiento entre la fotografía y el sonido. Los planos simétricos y balanceados con música absolutamente tensionante en momentos de la historia donde no sucede nada. El sentido de la vista le dice al espectador que todo está en paz y orden, sin embargo, el sentido del oído percibe que algo perturbador sucede o está por pasar. Esta amenaza que juega con los sentidos, activa una respuesta de angustia e incomodidad muy profunda en la

psicología del espectador, lo que lo hace comprometerse emocionalmente con la película e invertir su total atención hasta el desenlace de la trama.

La estética y color dentro del estilo de la decoración de cada set refuerzan el concepto de identidad rota y apariencia engañosa de la dueña de los espacios: la madre de Matías. Todo se ve bien a simple vista, pero la historia revela poco a poco que algo no encaja.

Los objetos de ornamentación también fueron elegidos y acomodados dentro del set para marcar un *mood* visual y dar una pista al espectador sobre de qué va realmente la historia. Las primeras tomas del cortometraje son una sucesión de planos detalles de objetos que están en la sala: Una estatua de cupido que está a punto de lanzar su flecha, una estatua de un caballo de juego de ajedrez, y un florero esculpido en forma de corazón humano sangrante. Al desglosar estas imágenes, es evidente que son representaciones de romance y estrategia. La intención es implantar este mensaje en el espectador desde el inicio de manera inconsciente a través de los objetos.

Figura 9. Fotograma de *La nota rota*

3.5.1.2. Utilería

Los elementos de la utilería son elementos con gran valor visual y narrativo dentro del cortometraje. Se intentó hacerlos lo más icónicos y memorables posibles para que se queden en la memoria de la audiencia y representan a cada uno de los personajes.

Cada personaje es dueño de cierto objeto que le dota de identidad. Ya que se ha establecido que el espacio y sus objetos son en su mayoría de la madre, las posesiones de Matías son heredadas, no tiene elección libre sobre lo que tiene. Él se apodera de estas, las hace suyas. Además, un interesante análisis sobre la utilería se plantea desde el personaje del Profesor.

El Profesor es un personaje que utiliza la utilería para entrar y salir en el mundo de Matías y de su madre. Él está en medio de esta relación y al ser una persona externa a esta casa, es capaz de a través de los objetos explorar cómo es cada uno de los personajes que viven ahí. En el caso del inicio de la clase de piano, mientras Matías calienta, el profesor se prueba los anteojos de él, y a través de estos ve los cientos de dibujo de ojos que Matías hizo sobre sus partituras. Este gesto afirma esta versatilidad del Profesor de conocer a alguien a través de apoderarse por un breve momento de sus posesiones.

Pero el Profesor no solo navega entre objetos que no le pertenecen. El elemento más importante de utilería de la historia es precisamente su propio anillo de casado. El anillo simboliza las relaciones heterosexuales consagradas por el estado y la iglesia. Son un símbolo de estabilidad y eternidad perpetuada por una tradición que lleva cientos de años en la historia de la humanidad. El anillo simboliza al profesor porque es este es un ejemplo de persona que tiene aparentemente tiene todo resuelto en su vida: un matrimonio, una profesión exitosa, y el cariño y aceptación de las personas gracias a su atractivo innato tanto físico como de personalidad. Sin embargo, cuando el anillo es robado por Matías, se intenta representar que aún el más “inofensivo” chico es capaz de desequilibrar el orden aparentemente perfecto establecido por las normas de convivencia de nuestra sociedad.

3.5.1.3. Vestuario

El vestuario utiliza contrastes de texturas y materiales. Se busca encontrar el equilibrio entre los materiales delicados y visualmente fluidos, como sedas,

algodón, lanas y materiales pesados y visualmente incómodos, como cuero, pieles, denim, paño, entre otros.

Figura 10. Fotograma de La nota rota

De igual manera se planteó un cambio sutil de vestuario para el Profesor. Cuando se quita el abrigo y los lentes se estableció que este destape sea narrativo y corresponde a lo que sucede en ese punto de la historia: El Profesor se quita una capa dejando ver involuntariamente un lado más íntimo de sí mismo que no había mostrado hasta entonces.

Figura 11. Fotograma de La nota rota

3.5.2. Fotografía

El proceso para concebir la cinematografía fue empezar por recopilar referentes lumínicos que transmitan el concepto de sensibilidad a flor de piel.

Los referentes principales de iluminación que fueron *Stoker* de Chan-Wook, *Annabel* (2013) y *Stranger* (2014) videoclips de la banda Goldfrapp dirigidos por Lisa Gunning.

Estas obras audiovisuales se caracterizan por compartir el mismo tema. Todos hablan del descubrimiento de su identidad particular a través de los sentidos y cómo esta particularidad los aísla y hace solitarios dependiendo de una sola persona para sentirse complementados.

Figura 12. Fotograma de *Stoker*
Tomado de Chan-Wook, 2013.

Figura 13. Fotograma de *Annabel*
Tomado de Gunning, 2013.

Para poder evocar esta sensación a través de la luz, se decidió que la historia transcurra en un solo tiempo narrativo. No existen avances significativos de tiempo. La iluminación por lo tanto siempre se mantiene en una sola temperatura, luz de tarde *mid key*. Esta iluminación transmite una sensación de delicadeza y crea una atmosfera etérea. A través de la iluminación de nuevo se refuerza la idea de un mundo que está lejos del ruido y la gente, es un espacio aislado como si no pasara el tiempo.

Figura 14. Fotograma de *La nota rota*

A nivel de encuadres, esta sensibilidad de la que se habla llevó a realizar un lenguaje de planos cerrados y detalles para evocar intimidad. A estos valores de planos, se les sumó un encuadre simétrico para los objetos del cortometraje. Los planos detalles de la decoración de la casa o de la utilería muestra a los objetos en el centro del cuadrante con una angulación cenital o frontal. La cámara captura a estos seres inertes con un formato de retrato. Al ser concedidos de un encuadre de esta naturaleza, los objetos adquieren una cualidad humana. La cámara los eleva de objeto a sujeto y esto a su vez, les da una identidad propia. Eduardo Casanova utiliza este tipo de encuadres muy recurrentemente en sus obras para los planos detalles de objetos.

Figura 15. Fotograma de *La nota rota*

Figura 16. Fotograma de *Piel*
Tomado de Casanova, 2017.

Además de la sensibilidad del protagonista, su aislamiento y cosificación están demostrada visualmente a través de la cinematografía. Matías está siempre en el interior de la casa. Desde el primer cuadro donde lo vemos practicando en el piano para su clase con su profesor, hasta el final, cuando luego de pasar por la cocina, vuelve a tocar el piano e interpretar la pieza que lo llevó a obtener lo que quiere. El plano final no está filmado desde afuera hacia adentro de la casa al azar. El hecho de que la audiencia pueda salir y vea a Matías encerrado repitiendo lo que ya vio una y otra vez, dice claramente que lo que acaba de pasar quizá vuelva a suceder como si se tratase de un ciclo infinito, por un lado, y por otro, que todos pueden salir de la casa, incluso el mismo espectador, pero no Matías. Matías parece ser parte de las decoraciones de la casa de su madre. Es como si Matías estuviese atrapado en su espacio y le perteneciera a su madre.

Figura 17. Fotograma de *La nota rota*

3.5.3. Sonido

Se planteó desde el inicio que existan pocos diálogos y que los gestos y pequeños movimientos hablen por sí solos. La dinámica de la clase de piano se tendría que entender más que por palabras, por cómo es interpretada la obra que se usa en la historia. Los silencios marcarían esta atmósfera de tranquilidad y tensión al resaltar la presencia del gran piano, en donde gira alrededor la historia.

Desde el punto de vista de la dirección, los silencios fueron considerados tan importantes como los momentos de sonoridad máxima. Los silencios son

utilizados para marcar la atmósfera del mundo de los personajes. Se trata de una vivienda de una familia de clase alta a las afueras de la ciudad, donde no se escuchan carros ni bulla. El silencio hace que los personajes no tengan dónde esconderse. Destaca su presencia en ese momento y en ese espacio específico, libre de flashbacks o líneas de tiempo narrativas complejas. Al resaltar la presencia de ambos personajes, se hace énfasis en cómo perciben el mundo de esta historia. Matías, quien es el protagonista, fue pensado como un personaje aislado de la sociedad, apegado a la naturaleza y la música, con un desarrollo magnificado de sus sentidos, por lo que es capaz de percibir más de la cuenta. Por ello en el diseño sonoro, se estableció tomar en cuenta este mundo sensible de Matías y exagerar los sonidos. Cada roce, movimiento y respiración serían destacados y recreados con foleys.

Además de narrativo, el silencio es utilizado a nivel sensorial como método de tensión. El silencio crea un fuerte contraste con el piano cuando es interpretado por los personajes. Este ritmo de silencio acompañado de piano crea tensión porque la melodía que interpretan es sombría, mientras que la situación en la que están y cómo ambos llevan la clase de piano es bastante calmada y amigable. Este contraste pretende crear incomodidad en la audiencia y hacerles sospechar que el tono de la historia es oscuro, mas no romántico.

Por otro lado, se planteó desde un inicio que el personaje de la madre cuente con una presencia sonora más que visual. No sólo porque la historia es entre Matías y su profesor, sino porque el escuchar y no ver a la Madre, sería una forma de marcar la tensión que los personajes sienten al estar en un espacio en el que pueden ser interrumpidos por ella en cualquier momento. Por ello la Madre lleva puestos tacones y su sonido anuncia el ingreso, salida o estadía de este personaje que está presente pero no se la ve.

4. CONCLUSIONES

Cuando se concibió la idea de realizar el cortometraje con las delimitaciones de tres personajes, un solo espacio y un solo tiempo para aprovechar al máximo el elemento visual y sacar a lucir la decoración y utilería como factor narrativo, se logró comprobar cómo los objetos construyen a los personajes en el cine a través de sus características físicas y de lo que representan.

Durante la realización del cortometraje los objetos y utilería de los personajes cobraron vida al ser caracterizados y se pudo sentir el peso que aportaron tanto para la actuación de los actores, como para la historia en sí.

Luego de la realización del cortometraje, a pesar de obtener muy buen material por la previa conceptualización fotográfica, se descubrió que se podría haber hecho incluso más énfasis en cómo retratar los objetos a través de planos más cerrados. El cortometraje siempre fue pensado desde la sensibilidad del protagonista, por lo que planos aún más cerrados y más detalle podrían haber aportado mucho más a esa sensibilidad particular que tiene el personaje de Matías.

Se descubrió así mismo en el proceso de post producción, que a pesar de que el sonido no es el tema de tesis, es un elemento importante en el cortometraje al contar con varias capas narrativas como el piano y la música, los sonidos fuera de campo, y el silencio que marca una atmosfera particular. Por ello se espera seguir trabajando exhaustivamente en el diseño sonoro para lograr realzar todos estos elementos.

Los vínculos entre personajes tomaron otro giro en la edición. Las relaciones entre cada uno de ellos fueron escritas previamente y trabajadas con cada actor, pero en la puesta en escena y en el montaje, tomaron otro significado y se tuvo que adaptar al más conveniente para que la historia sea entendible y simple para el espectador.

Por otro lado, Lo que hace valioso para este análisis a *Pieles* y a *Stoker* como referentes máximos es cómo cada uno de los personajes dependen de ciertas posesiones para ser ellos. Esto refleja el peso de los objetos en el cine y cómo estos son capaces de representar un personaje entero.

Este proceso importancia de los objetos para aprovechar al máximo narrativamente su presencia y hacerlos un ícono de la película, como hacen Casanova y Chan Wook con sus obras, se logró plasmar en *La nota rota* con éxito.

5. REFERENCIAS

De la Iglesia, A. y Casanova, E. (2017). *Pieles*. España: Pokeepsie Films.

Ensayo al que se accede a través de una base de datos en línea: De Santos, E.

(2009). *La materialidad y las herramientas en el Lenguaje Visual*. Argentina. Recuperado de <https://docplayer.es/22958091-La-materialidad-y-las-herramientas-en-el-lenguaje-visual-sustrato-basal-del-hecho-artistico.html>

Gunning, L. [GoldfrappTv]. (2013). *Annabel*. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=-Vnk_j1iKMA

Gunning, L. [GoldfrappTv]. (2014). *Stranger*. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=7Bmr1_19Hfl

Rizzo, M. (2007). *Manual de dirección artística cinematográfica*. España: Omega.

Scott, T., Scott, R., Costigan, M. y Wook Park, C. (2013). *Stoker*. Estados Unidos: Indian Paintbrush.

Terán, D. y Borja, S. (2018). *La nota rota*. Ecuador: Mira Entertainment.

ANEXOS

Anexo 1: Guion

LA NOTA ROTA

Escrito Por:

Sebastián Borja

MIRA Entertainment
En El Ojo Films

Versión 7
1 Enero 2018

csborja@udlanet.ec
sebastianborja95@gmail.com
0998874959

Copyright:
IEPI
Instituto Ecuatoriano
de la Propiedad Intelectual.
Certificado No. QUI-038490
10 de Enero 2018

1 INT. SALA CASA MATÍAS - TARDE

Se escucha la obra *Nocturne in C minor Op. 48 No. 1* de Chopin. Mientras la música suena se ven en cuadro unos lentes negros sobre una mesa, un montón de hojas con partituras, bocetos y dibujos de ojos humanos sobre papeles, un ajedrez viejo y un adorno de pared de un ángel con una trompeta. Cada elemento en su propio espacio sin que nada se atraviese en el camino del otro.

2 INT. SALA/PIANO CASA MATÍAS - TARDE

Unas manos bien cuidadas tocan las teclas de un PIANO DE COLA NEGRO. Se ve la espalda de esta misma persona y al rededor de ella la sala de esta casa. El estilo de esta sala es particular, algo sofisticado pero antiguo, como detenido en el tiempo. Es evidente que la sala está decorada con gusto de señora de clase media alta de 50 años. El color menta domina las paredes.

Se ven los ojos de MATÍAS (16), el intérprete. Es delgado, de piel delicada mirada penetrante y cabello largo. Toca muy concentrado. La melodía interpretada llega a un punto complejo, pero Matías es interrumpido por el timbre de la casa que retumba sus paredes con gran reverberancia.

Su concentración se corta y escucha a lo lejos con atención. SE ESCUCHA que la puerta es abierta y voces que saludan entre sí.

Ordena el montón de hojas, partituras y el resto de objetos rápidamente. Se levanta, peina su cabello, y se abotona el último botón de su camisa frente a un espejo donde a lo lejos se ve el reflejo de su MADRE (45) y su PROFESOR DE PIANO (38), que entran a la sala conversando. Matías voltea rápidamente.

El Profesor es un hombre bien parecido, alto con barba y lentes, viste casual pero despreocupado, y lleva en sus manos un maletín de cuero.

Matías sonríe gentilmente.

3 INT. INGRESO CASA MATÍAS - TARDE

Mientras ingresan a la sala, la Madre suelta una carcajada y agarra el brazo del profesor en un gesto de confianza. Parece que vienen de conversar algo gracioso. El profesor sonríe. Matías los observa.

La Madre se despide y los deja continuar. Se aleja sonriendo a ambos. Sus TACONES RESUENAN en el piso de madera con gran presencia y se escucha como se alejan.

4 INT. SALA CASA DE MATÍAS - TARDE

El Profesor se acerca al piano1 deja su maletín de cuero en el suelo y se sienta en el banco del profesor. Toca una escala simple de calentamiento que suena muy dulce. Matías se sienta en el banco del estudiante, le sigue y toca lo mismo.

El profesor se levanta mientras Matías calienta. Explora el espacio.

Mira una foto de Matías de pequeño y los lentes que yacen en una mesa cerca del piano. El Profesor agarra los anteojos y se los prueba. Se mira al espejo con los lentes puestos1 en el reflejo se ve a Matías que sigue calentando. Mira entre los papeles de las partituras y ve los cientos de ojos de mujeres dibujados sobre el papel. La cantidad de ojos dibujados es deslumbrante. Matías termina la escala y mira a su profesor. El Profesor Se quita los lentes y regresa a su asiento.

PROFESOR
(sonriendo)
¡Qué tal te fue?

MATÍAS
(sonreído)
Bien...

El profesor se levanta de su asiento, pone en el atril LAS PARTITURAS DEL NOCTURNO DE CHOPIN que escuchamos al inicio y se vuelve a sentar muy cómodo.

PROFESOR
Vamos desde la reexposición.

Matías toca la REEXPOSICIÓN de la obra a penas unos segundos.

PROFESOR
Perdón que te corte. Muy golpeado. Permiso.

El profesor se levanta de su asiento y se sienta en el banco de Matías. Matías rápidamente se hace a un lado.

PROFESOR
El sonido debe ser más profundo.
Tiene que haber una diferencia.

El Profesor toca el inicio de la REEXPOSICIÓN. Toca con ambas manos haciendo énfasis en la mano izquierda y para.

PROFESOR
El acompañamiento no opaca a la melodía.

(CONTINUED)

CONTINUED:

3.

El Profesor toca lo mismo de nuevo, esta vez con énfasis en la mano derecha.

Matías mira la mano derecha de su profesorl cuyo dedo anular porta un ANILLO DE ORO DE MATRIMONIO resplandeciente.

El Profesor se detiene y lo mira. Se levanta y vuelve a su asiento.

Matías siente con las yemas de sus dedos las teclas. Toca aquella porción de la obra con ambas manos.

Matías intenta nuevamente. Toca unos segundos de la REEXPOSICIÓN, pero por tratar de corregir, toca aún más golpeado y mecánico. Matías para de tocar.

El Profesor se levanta y le toca la espalda haciendo el movimiento como si tocara el piano, en la espalda de Matías para que él lo sienta.

PROFESOR
Es más por acá. Más muñeca... Más profundo.

El Profesor sienta el hombro de Matías muy tenso.

PROFESOR
(extrañado)
Estás muy tenso.

El Profesor mueve la espalda de Matías para que éste se enderece. Baja por el brazo de Matías y agarra con ambas manos su muñeca y sus dedos.

PROFESOR
Es este movimiento... Relaja.

El Profesor mueve la muñeca de Matías de arriba hacia abajo procurando que sus dedos no se muevan.

PROFESOR
Vamos

El Profesor intenta soltar la mano de Matíasl pero Matías no lo suelta. Ambos mantienen las manos juntas confundidos por un segundo.

El Profesor suelta la mano de Matías de golpe como si nada hubiese pasado. Agarra las partituras, baja el atril y se levanta dándole la espalda.

PROFESOR
(disimulado)
Vamos otra vez. No importa si no sale completa.

5 INT. SALA/PIANO CASA DE MATÍAS - TARDE

Matías respira agitado para sus adentros. El profesor mira por la ventana. Matías toca. Al inicio la obra es aburrida y tenue.

La interpretación avanza rápidamente y Matías toca virtuosa. mente a lo que el profesor pone mucha atención. Matías toca cada vez con más soltura y se deja llevar por la música, apasionadamente y sin control. El profesor se sienta junto a él en su banco y se acerca mucho a Matías oyendo atento y de cerca.

Matías esta por culminar. Su interpretación es magnífica pero en el gran final, en el último acorde una NOTA RESUENA DESAGRADABLE y arruina el desenlace de la canción.

El silencio invade la sala donde solo se escucha la respiración de Matías intentando disimular su frustración.

El profesor se extraña. Toca la tecla que Matías tocó mal vuelve a chillar.

Toca una y otra vez la misma nota para escuchar qué anda mal.

6 INT. SALA/PIANO (PARTE TRASERA) - TARDE

El profesor abre la tapa del piano. Toca aquella tecla. El profesor intenta ver qué es lo que obstruye esa nota, pero de repente la tapa del piano cae súbitamente sobre su mano derecha. Pega un grito y luego se contiene.

Matías levanta rápidamente la tapa asustado intentando evitar el accidente. Se escuchan los TACOS de la Madre a lo lejos.

MADRE (O.S.)

(Gritando)

¡Está todo bien?

El Profesor y Matías se ven confundidos y asustados.

MATÍAS

(Disimulando)

Todo en orden mami.

El sonido de los tacos para.

7 INT. SALA CASA DE MATÍAS - TARDE

El Profesor agarra sus cosas y se dispone a salir de la casa con mucha prisa

PROFESOR

Continuemos el Jueves.

(CONTINUED)

CONTINUED:

S.

Pero GOTAS DE SANGRE de su mano manchan el piso. Ambos ven la sangre y se miran.

Matías asustado lo lleva a la...

8 INT. COCINA CASA DE MATÍAS - TARDE

Matías entra a La Cocina con su Profesor, abre el agua del fregadero. mete la mano de su profesor ensangrentada. Más sangre brota. Matías trae una silla del desayunador y sienta a su profesor mientras extiende su brazo con la mano en el agua. El Profesor aguanta el dolor y mira a la puerta pensando que en cualquier momento la Madre de Matías se dará cuenta que nadie esta tocando el piano.

Matías le entrega una bolsa de hielos, y abre un BOTIQUÍN de primeros auxilios de LATA. Saca alcohol, algodón, vendas, gasas, cinta micro poro y una tijera. Se agacha y arrodilla, a los pies del Profesor.

Matías agarra con delicadeza la mano, le quita la bolsa de hielos lo mira con misericordia y le aplica el alcohol. El profesor se queja del fuerte dolor. La herida sangra.

Agarra una gasa y le limpia suavemente, con gran devoción y suavidad. El Profesor entrecierra sus ojos del dolor y Matías mira como reacciona ante su curación. Agarra las vendas y la tijera y corta la porción precisa. Realiza el vendaje sobre los dedos como si fuese un experto, uno por uno con gran concentración y disciplina, como si tocara el piano. Con el perfecto equilibrio entre delicadeza y fuerza cuando es necesario.

El profesor respira algo agitado y entra en una especie de trance. Matías continua muy concentrado, lo mira y antes de aplicarle alcohol al último dedo que resta ser curado, lo acerca a su boca, muy cerca de sus labios, y lo besa. El Profesor solo echa su cabeza hacia atrás respira por la boca y remoja sus labios. Matías limpia la herida y la venda. Las ataduras quedan perfectas.

Matías se levanta. El Profesor sentado, queda a la altura del obliquo de Matías lo mira a su mano algo extrañado, los vendajes se ven extremadamente prolijos.

El profesor se pone de pie. Ambos quedan muy juntos frente a frente. Pueden sentir la respiración del otro por la proximidad en la que están.

El profesor se intimida, agarra su maletín y sale de la cocina hacia la sala.

9 INT. PASILLO/COCINA CASA DE MATÍAS - TARDE

La Madre observa desde la oscuridad tras el marco de otra puerta de la cocina sin ser vista ni por Matías ni el Profesor. Baja la mirada luego de que el profesor sale.

10 INT. COCINA CASA DE MATÍAS - TARDE

Matías queda mirando al suelo avergonzado.

Se escuchan de nuevo los TACOS con gran fuerza acercándose.

11 INT. INGRESO CASA MATÍAS - TARDE

Suena en *off* la misma obra que ambos estaban practicando anteriormente.

La Madre despide al profesor desde el ingreso de la casa y le entrega un sobre con dinero.

MADRE

Gracias por todo.

Se despiden con beso en la mejilla y le abre la puerta.

12 INT. SALA CASA DE MATÍAS - TARDE

Continua sonando en *off* la mismamelodía.

Matías entra a la sala pensativo. Se acerca al piano. Abre su puño tensionado lleno de gasas y algodones ensangrentados y los bota al suelo, revelando que debajo de ellas tenía todo el tiempo en su mano el ANILLO DE ORO de su profesor. Se lo prueba y observa su resplendor con mucha curiosidad.

13 INT. SALA/PIANO (PARTE TRASERA) - TARDE

La música continua sonando.

Matías Abre la tapa del piano y en una esquina oscura del piano guarda el anillo de su profesor, donde se ve que hay MAS ANILLOS y pequeños dijes, obstruyendo la cuerda de aquella tecla que sonó mal. Matías cierra la tapa del piano.

14 INT. SALA CASA MATÍAS - TARDE

Se ve la espalda de Matías tocando la melodía que estaba sonando. Se ven sus dedos tocando. Se ve su rostro relajado y complacido. La obra es interpretada perfectamente bien. Suena el acorde final...

CORTE A

15 EXT. VENTANA PRINCIPAL CASA MATÍAS - TARDE

Por la ventana del ingreso vemos a Matías mientras toca el piano, esta por terminar la obra pero aquella nota final de la obra chilla de nuevo, esta vez aún peor.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This includes not only sales and purchases but also any other financial activities that may occur. It is essential to ensure that all entries are properly documented and supported by appropriate evidence.

In addition, the document emphasizes the need for regular reconciliation of accounts. This process involves comparing the company's internal records with the bank statements to identify any discrepancies. By doing so, the company can ensure that its financial statements are accurate and reliable.

Finally, the document highlights the importance of maintaining a clear and organized system for storing financial records. This can be achieved by using a consistent naming convention for files and folders, as well as by backing up data regularly to prevent loss.