

Universidad de Chile

Instituto de la Comunicación e
Imagen Carrera de Cine y Televisión

“Patio de luz”

Cortometraje documental para optar al título profesional de Realizador de Cine
y Televisión

Autores

Roxana Gilbert Fernández
Ashley Salman Herrera

Profesora Guía

Paola Castillo Villagrán

Santiago, Chile
2016

CINE + TV
UNIVERSIDAD DE CHILE

PATIO DE LUZ

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

DIRECCION TANA GILBERT - PRODUCCION ALBA GAYIRAGHI - DIR. FOTOGRAFIA ASHLEY SALMAN
SONIDO FRANCO LAYAGNINO - MONTAJE KARINA ROJAS - ASIST. DIRECCION VANIA PARRA

FICHA TÉCNICA

Título	Patio de luz	Roles evaluables	
Formato	HD	Dirección y guión	Roxana Gilbert
Tipo de obra	Cortometraje	Dirección Fotografía	Ashley Salman
Género	Documental	Sonido	Franco Lavagnino
Duración	18 minutos	Montaje	Karina Rojas

Profesor guía Paola Castillo Villagrán – Año 2015

SINOPSIS

Johnny (56) un hombre delgado, fumador y con esquizofrenia, vive en una casa junto a su madre Julia (88), una anciana desconectada de la realidad por su edad. Su rutina es interrumpida por la visita de un hermano que hará que Johnny piense en la posibilidad de salir del patio delantero. Pero el miedo a salir y la responsabilidad que siente por su madre lo harán quedarse en ese patio que lo protege de lo desconocido.

CARTA DE MOTIVACIÓN

PATIO DE LUZ es un cortometraje que presenta la forma de vivir el aislamiento de Julia (87) quien sufre de Alzheimer y Johnny (55) quien padece de esquizofrenia. Madre e hijo se refugian en la casa que comparten solos en Puente Alto, espacio del que evitan salir por temor al trato que la sociedad tiene con aquellas personas que están “enfermos”.

Esta historia nace desde una perspectiva personal. El vínculo que he tenido con las enfermedades mentales siempre estuvo representado por Johnny, él es mi tío y Julia mi abuela.

A Johnny le diagnosticaron esquizofrenia a los 19 años, por lo que lo conocí con el trastorno, mientras que Julia hace 7 años está perdiendo exponencialmente la memoria y la audición. A través de ellos pude conocer y tener un acceso privilegiado al mundo de las enfermedades mentales que no siempre estuvieron presentes en sus vidas. Esquizofrenia y Alzheimer son enfermedades que ningún psicólogo, ni psiquiatra esperan ver convivir juntas en un hogar, y la posibilidad de visibilizar esta particular realidad de mi familia le otorga a la producción un valor especial.

Por otra parte, mi tío y mi abuela sólo se relacionan con el resto de la familia a través de la ayuda económica que los hijos de Julia aportan mensualmente, o por escasas visitas donde generalmente intentan invitarlos a salir de su casa. En función de esta realidad, la

investigación documental ha profundizado la idea de entender el cómo ellos viven el aislamiento; por ejemplo, el acto constante de arreglar la casa para no tener que salir de ella y para recibir bien a las esperadas visitas.

El objetivo principal desde la dirección de este cortometraje es hacerse cargo y reflexionar sobre la decisión que tomaron inconscientemente en sus vidas: aislarse. Desde este punto de vista, se puede ver como Julia y Johnny debido a sus enfermedades se acostumbraron a mantenerse al margen de las dinámicas del “mundo exterior”, creando miedo a involucrarse con lo que sucede afuera de su casa. Johnny, debido a los años que lleva con la enfermedad, naturalizó sus síntomas y manifiesta constantemente que quiere hacer cosas nuevas, pero el miedo, la costumbre a su enfermedad y el dopaje no se lo permiten.

Julia y Johnny deben lidiar diariamente con una serie de sensaciones confusas, Johnny enfrenta la enfermedad de su madre que muchas veces se intensifica y Julia a la vez en sus momentos de lucidez recuerda la enfermedad de Johnny de la que se hizo cargo desde la declaración de ésta. Este hecho genera una extraña y mutua dependencia.

El aislamiento como una disposición de vida, la casa que es constantemente arreglada y la rutina de esperar, son las únicas opciones para aferrarse a una alejada vida social que los abandonó; al sentirse enfermos no se hacen parte de un mundo que podría maltratarlos y eso provoca el aislamiento.

Johnny, acostumbrado a su enfermedad, teme por salir pero manifiesta inquietudes por conocer el exterior con los familiares que esporádicamente visitan: la línea del metro, la nieve y una carnicería son algunos de los lugares que conocería, pero nunca concreta su salida. Mientras que Julia cada vez más sumida en su enfermedad desconoce el mundo social, al que recuerda en momentos de lucidez con nostalgia: habla en italiano y francés para recordar su infancia en Europa y revisa fotografías familiares constantemente.

El aislamiento que sufren se traduce para la película en cada elemento presente. En un principio esperan que lleguen personas a verlos: el timbre cambia de sonido, Johnny está más pendiente de la reja del patio delantero, Julia recién maquillada aparecen familiares esporádicamente que les cuentan maravillas sobre el mundo exterior y la ilusión de volver allí nace nuevamente, pero también recuerdan inevitablemente que existe un mundo exterior que avanza y que no los integra. Poner en juego la rutina de personas desconectadas que esperan que algo cambie significaría representar un mundo donde se plantea la reflexión sobre qué significa estar aislado para dos personas que vivieron la “normalidad” en algún momento de sus vidas.

La razón por la que se debe mostrar la vida de estos personajes de forma audiovisual es por el momento particular y fugaz en el que se encuentra Johnny y Julia. Julia por su avanzada edad podría enfermarse más y ya no poder vivir así, y por otro lado la vida de Johnny con este hecho también cambiará, desconociendo el futuro familiar que lo depara.

TRATAMIENTO AUDIOVISUAL

En *PATIO DE LUZ* la mirada está puesta en la construcción de dos personajes en un espacio aislado que actúa como cobijo de su rutina y sus enfermedades. Este espacio es ordenado y colorido, una metáfora de la particular forma en que Johnny y Julia viven el aislamiento.

Es un retrato observacional que se enfoca en mostrar la costumbre de Johnny y Julia de estar al margen de la experiencia física con el exterior, y cómo ellos mismos intentan mantenerse aferrados a su rutina y su casa que actúa como una cárcel que los cobija. A pesar de los estímulos sociales representados por algunos familiares y los anhelos personales -de Johnny mayormente- por conocer más allá de su casa, la acción nunca se concreta por la indecisión y los temores de los personajes.

Es por esto que formalmente apelamos a un estilo fotográfico de planos fijos sobre trípode, que mantendrá la línea del horizonte y la composición de los elementos dentro del cuadro con una proporción áurea y simétrica, con el fin de explotar la arquitectura de la casa y contrastar el orden del plano con el desequilibrio de ambos personajes. Cuando Johnny y Julia estén separados, estarán ubicados en los extremos del plano, haciendo material la metáfora del estar "marginados". Cuando estén juntos se buscarán muros y objetos que los dividan verticalmente en la pantalla, resaltando la particular desconexión que cada uno vive dentro del mismo espacio.

Por otra parte, el diseño sonoro se basa en una construcción atmosférica de la casa que pone énfasis en el fuera de campo sonoro del exterior, expresado a través de una televisión que siempre cuenta las noticias de Chile y el mundo, un timbre que cambia de sonidos para demostrar el anhelo de Johnny porque lleguen visitas y el teléfono que cuando suena rápidamente es contestado por él. El exterior se cuela progresivamente en el interior para invadir a Johnny de ideas que lo incitan a romper el aislamiento y también para recordarle a Julia que ya no es parte de un mundo del que se niega a tener más información.

El patio delantero, denominado Patio de luz, será un lugar lleno de vida y sonidos del mundo de los *otros* que no habitan la casa de Johnny y Julia. Son sonidos de repentinos autos, de niños que juegan, de efusivas conversaciones, de músicaailable en la casa vecina. Desde dentro de la casa, los ruidos irrumpen la cotidianidad del espacio interior.

El montaje, en primer lugar mostrará la linealidad, ya es un relato que avanza, testigo del paso del tiempo y de los procesos de los personajes. El ritmo buscará un equilibrio entre la rapidez de Johnny y la lentitud de Julia, los cortes de las elipsis para esto serán fundamentales ya que jugarán con la diferencia temporal de ambos personajes.

La interacción madre e hijo estará dada por el dispositivo de la comida y los momentos en que ellos se sientan a ver fotografías familiares. La mayor parte de sus diálogos se darán en los almuerzos y onces con el fin de resaltar el problema comunicativo: Johnny habla muy fuerte y Julia es sorda.

La situación se modifica cuando tienen visitas, un ejemplo es Fernando, hermano de Johnny. Con él la dinámica de la casa se cambia, provoca momentos graciosos que le darán otro matiz a las condiciones emocionales de nuestros protagonistas. Una vez que integremos por completo a Johnny y Julia físicamente en el cuadro y aparezcan estas visitas, se buscará tratarlas dentro del plano con la figura cortada y que no se muestre completamente, manteniéndolos en el margen del cuadro y destacando las reacciones de Johnny o Julia hacia éstos.

En general el tratamiento audiovisual del cortometraje utilizará la repetición de situaciones o elementos como dispositivo de transformación para visualizar los cambios que ocurren dentro.

PROPUESTA DIRECCIÓN

El vínculo familiar con los personajes es el puntapié inicial para la dirección de este cortometraje, se pretende utilizar este factor como una ventaja para el acercamiento, pero a la vez una búsqueda metodológica particular para llevar a cabo las grabaciones de manera distanciada. El principal objetivo es mantenerse aparte en la narración, que el retrato sea observacional y que además los personajes puedan sentirse lo más cómodos posibles durante el rodaje. Para esto es que se propone involucrar al equipo en actividades como desayunos o almuerzos, pero manteniéndolos siempre al margen del plano, así podemos crear una interacción a ratos que sirve como distractor de la incomodidad y también podemos registrar esa “nube” de la noción de realidad que tienen los personajes que nos interesa: la dinámica particular de relación entre Julia y Johnny. Muchas veces pasa un largo tiempo para que se den cuenta que tienen que comunicarse con las personas de su alrededor. Es importante contemplar un tiempo prolongado de seguimiento a los personajes, pero también al espacio que muta a lo largo de los meses del año.

La mirada está puesta en la construcción de un espacio aislado, pero cobijo de los personajes, un espacio ordenado y colorido que los mantiene dentro sin cuestionamiento. Los espacios interiores de la casa tienen un valor fundamental en la representación, ya que la casa se transforma y se arregla constantemente, esta transformación está siempre ocurriendo y lleva sin querer a Johnny y Julia a un viaje del cual no pueden hacerse parte. Ellos superficialmente están arreglados, al igual que la casa, pero la realidad emocional sólo indica que el arreglo se traduce en espera y la espera en aislamiento y abandono. La casa es la metáfora contraria a los personajes, una casa que termina mejor como empezó y unos personajes que terminaron peor de como empezaron.

Hablaremos de la nula versatilidad de los personajes, la rutina de dependencia con esta casa y además servirá para evidenciar los cambios físicos de la misma casa.

Julia por su enfermedad irá progresivamente desapareciendo en el espacio hasta quedarse en su pieza, este personaje representa el mundo desde nuestra mirada global de la historia: una transformación que viaja desde la actividad mínima a la inactividad y el hundimiento que el aislamiento provoca.

PROPUESTA DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

A nivel global la propuesta optará por guiarse en la figura dramática de los espacios, principalmente en la casa, teniendo siempre en cuenta los grandes conceptos que explican el punto de vista del proyecto: el paso del tiempo, la espera y el aislamiento.

Se realizará una transformación visual arquitectónica que explicará lo narrativo de esta casa y las acciones de los personajes. Para esto utilizaremos una escala de planos generales, medios, two shoot, primeros planos y detalles, en donde comenzaremos la presentación de la casa con una fragmentación de encuadres (rejas, paredes, cigarrillos, hojas verdes), para luego fusionar los elementos que se han dividido en un principio y ver a Johnny y Julia sentados en el patio delantero, el patio de luz, en un plano medio two shoot, encuadrados en un mismo espacio observando su relación madre-hijo distante, él viéndose más inquieto y ella casi inmóvil, sentados mientras esperan a sus visitas que nunca llegan. Este gran viaje de la casa no será tan lineal puesto que volveremos al recurso de fragmentación y fusión, reflejando a su vez el sutil deterioro de esta casa.

Veremos a los personajes compuestos simétricamente, con una armonía que los mantendrá a cada uno en los extremos.

El tratamiento de luz obedece a una luz natural de los espacios de la casa, en exterior será más intenso, los blancos más expuestos, no tanto como para perder la textura de los elementos en el plano pero si lo suficiente como para provocar una sensación de incomodidad. En interiores existe un juego de contraluz con las ventanas de la casa, la entrada de haces de luz del lugar mostrarán un espacio que se transforma a medida que avanza el documental. Se buscará resaltar la luz blanca de exterior desde las ventanas y para escenas de comida se opta por la luz artificial de las lámparas del living, reforzando la idea de paraíso y naturaleza plástica que se aprecia en este espacio debido a los objetos florales que rodean la mesa como los floreros, el muro floral detrás de ellos y las pinturas.

La temperatura de color opta por lo natural de los espacios de la casa. Existe una noción contradictoria de paraíso que se plantea frente a nuestros personajes; por ejemplo en las escenas de comida, como almuerzo u once, se tendrá siempre en los planos los floreros y el muro floral que se encuentra detrás de la mesa del comedor, dando una estética agradable y artificial mientras Johnny y Julia comen ausentes e inmersos en sus propios pensamientos.

PROPUESTA DISEÑO SONORO

El diseño sonoro se basa en una construcción atmosférica de la casa, como el lugar que contiene a los personajes en su condición de abandono y aislamiento. Esta construcción pone énfasis en sensaciones ambientales, que pueden ser apreciadas producto de la estancia prolongada de los personajes en el lugar. Para lograr dichas sensaciones y su debida transformación a medida que pasa el tiempo, se trabajarán los siguientes elementos de diseño sonoro: la **textura de los silencios** o tonos de sitio, la apreciación de **detalles sonoros** a partir de la interacción de los personajes en el espacio, el **contraste del sonido del exterior** que irrumpe en su vida cotidiana, y por último, la **resignificación subjetiva** de una serie de sonidos que durante el transcurso del relato se tornan de una intención diferente, vistos desde la subjetividad de Johnny.

En cuanto al espacio interior de la casa, tendremos una sensación silenciosa general. El silencio, que es el tono de sitio (room tones), se diferenciará dependiendo de la habitación en que nos encontremos. La apuesta aquí es que cada habitación narrativa tenga su propia **textura de silencio**. Estas se permean de ciertos artefactos electrónicos (estufa eléctrica, refrigerador, lavadora) de casi imperceptible audio, pero en tanto tengan importancia en el relato, se podrán distinguir y escuchar.

Cada tono de silencio se irá enriqueciendo de **detalles sonoros** en cuanto los espacios sean ocupados por los personajes en cuestión. Su interacción con los objetos en el espacio desencadenará la sonoridad de estos, en tanto se mantenga la sensación silenciosa de los ambientes, que permitirá su apreciación en el relato.

El **espacio exterior** en cambio, tendrá un marcado **contraste** con el interior desde la construcción sonora. Este será un lugar lleno de vida y sonidos del mundo de los *otros* que no habitan la casa de Johnny y Julia. Así, cuando los personajes esperen en el patio delantero la construcción de este espacio sonoro será fuera del campo visual. Son sonidos de repentinos autos, de niños que juegan, de efusivas conversaciones, de músicaailable en la casa vecina. Desde dentro de la casa, los ruidos irrumpen la cotidianidad del espacio interior. Habrá particulares elementos sonoros que **re significarán** la oposición de estos dos terrenos. Por ejemplo el teléfono, que suena sin traer buenas noticias, el alegre timbre, que contrasta con las visitas que nunca llegan, y la televisión, único medio de conexión con la vida del exterior.

Esta **resignificación de elementos sonoros** se realiza al volverse **subjetiva**, a través de las sensaciones de Johnny y Julia. Hacia el final cuando los personajes se quedan solos los sonidos se tornan de una intención diferente, construyendo una atmósfera subjetiva del silencio, donde la desolación del interior y la interrupción del exterior se vuelven oníricas sonoramente.

PROPUESTA MONTAJE

La linealidad del relato será dada por la presentación y construcción de los personajes en relación con el espacio. Mientras pasamos de un espacio a otro, avanzaremos hasta toparnos con quienes habitan la casa. Primero viendo a Julia, luego a Johnny, su aparente rutina, sus estados anímicos y sus enfermedades.

El ritmo estará definido por la espera de los personajes y la acentuación de ésta. Se buscará transmitir por medio de planos largos la sensación de impaciencia de ellos, respetando el tempo interno de estos planos. Dichos planos largos serán interrumpidos por elipsis que buscan enfatizar el paso del tiempo que experimentan los personajes, generando también dinamismo en los cortes y orden al interior de las secuencias.

En cuanto a la construcción del espacio exterior e interior de la casa, el uso de planos detalle nos servirá como conexión entre el *afuera* y *adentro*. Recorreremos la casa que habitan los personajes hasta toparnos con ellos, quien pareciera ser otro elemento del lugar. La fragmentación espacial no sólo tiene el motivo de facilitar transiciones. También se busca generar momentos de respiro lejanos de la asfixiante espera de Julia y Johnny, pudiendo respirar la sensación de ausencia tras un tempo lento. Sino que también la fragmentación busca construir y presentar esta casa unificada por el cuidado, un decoro casi plástico y dinamizar con detalles el paso de una escena a otra.

Como construcción de atmósfera se distinguen tres elementos esenciales: Julia, Johnny y la casa. En su construcción será clave privilegiar el tempo y montaje interno del plano. Pasando desde el letargo del interior de la casa hacia el patio de luz.

El patio de luz será el lugar de la espera. Donde ésta se enfatizará por medio del tiempo, respetando el tempo interno de los planos, generando en el espectador una sensación de impaciencia, apelando a la empatía e intranquilidad dada por cortes bruscos en sonido, para enfatizar el paso del tiempo por aquella promesa de visita en permanente suspenso.

El sonido del timbre y teléfono son la aparición del mundo externo. Surgen como dispositivos que reconectan al protagonista con el *afuera*, generando más interés en el exterior y como leitmotivos narrativos.

PROPUESTA PRODUCCIÓN

Son ejes centrales de la propuesta de producción identificar un tono de trato a los personajes, un método de trabajo para las diversas tareas previas y por sobre todo una estrategia de rodaje que sean coherentes y funcionales para este proyecto y su particularidad.

Gracias a la investigación realizada por el equipo, se ha podido identificar un tono especial de trato con los personajes, Johnny y Julia, ya que ambos presentan complejos estados de salud mental. Respeto, consciencia, sigilo, delicadeza y cuidado serán las herramientas del equipo para nunca quebrar la confianza de los personajes y así cuidar el universo único en el que se transforma la casa familiar cuando entra la cámara al lugar. Estrategias como esta última, son resultado de la identificación de un método de trabajo el que se ve reflejado en todas las etapas del proyecto que se detallan a continuación.

Primero, en el desarrollo, el trabajo de producción estuvo enfocado en apoyar el trabajo de dirección, organizar un cronograma, difundir tempranamente el proyecto, realizar diversas postulaciones y promover, apoyar y realizar labores investigativas. Todo lo anterior, con el fin de amarrar un proyecto coherente en todos sus aspectos y firme en su intención artística y discursiva.

Gracias al trabajo ya descrito, se buscó concretar las ideas en un desglose del argumento y escaleta, para poder ordenar el rodaje y así tener las herramientas para anticiparse a cualquier necesidad o imprevisto y planear una logística que permita que el equipo realizador grabará en las mejores condiciones posibles.

El rodaje se realiza en los meses de agosto (3 jornadas) y septiembre (3 jornadas) y octubre (2 jornadas) del año 2015 una vez por semana mayoritariamente los días sábados o domingos. Esto permitirá tener registro de la rutina de los personajes en solitario, más desconectados cada vez, haciendo notar la ausencia de Miriam que plantea hacia el final el argumento para ir resaltando el real abandono. Por otro lado, al menos dos de las ocho jornadas totales serán en día de semana, para hacer el ejercicio opuesto a lo anterior. Por las condiciones de los personajes ya descritas las jornadas serán de máximo de 5 horas, ya que tanto Johnny como Julia tienen poco rendimiento, capacidad de espera y repetición. En esta casa las siestas son sagradas y por tanto la mayoría de las jornadas serán matutinas, terminando máximo entre a las 16:00 horas.

Finalmente, analizando los próximos desafíos para producción ejecutiva, "Patio de Luz" será postulado al Fondo de Fomento Audiovisual en la línea de Producción de Cortometrajes Documentales 2015.

PATIO DE LUZ GUIÓN IMAGINARIO

Etapa de Desarrollo

ACLARACIÓN

Las acciones descritas a continuación son resultados de la observación e investigación de un contexto real de los personajes iniciado en el mes de abril del año 2016: atmósfera, comportamiento y situaciones específicas que se han dado naturalmente por un tiempo prolongado, y por consiguiente, son una emulación de lo que podría suceder también durante el futuro rodaje:

CAPÍTULO 1

Fotografías familiares repletan un mueble de madera limpio y reluciente, las fotos muestran a muchas personas de distintas edades, se repite la imagen de una mujer con lentes que se encuentra en la fotografía al medio de los novios de un matrimonio. Con la misma sonrisa de la fotografía está Julia

(87) de aspecto perdido con cataratas en los ojos, sola y tranquila revisa unas fotos familiares, lentamente las mira y comenta que estaba joven en algunas. El comedor donde está sentada está colmado de flores de plástico y la pared contiene un papel mural peculiar con unas flores de naranja y amarillo chillón. Se escucha una llave con gotera que no para.

Johnny (55), un hombre alto y encorvado está en el patio delantero, un patio muy iluminado. Johnny mira por la reja la gente pasar, observa su reloj y pasa un camión de Gasco invitando a los vecinos a que compren, un par de vecinos caminan por afuera de su casa y lo saludan, Johnny se sabe sus nombres. En el antejardín hay pequeñas baldosas sobrepuestas que intentan emular un futuro arreglo que aún no se ha llevado a cabo, en los maceteros vemos plantas descuidadas que terminan por cubrir la fachada de la casa. Cerca de la puerta hay una mesa que alberga un cenicero lleno de colillas de cigarro.

Miriam (53), vecina que limpia y cocina, le entrega cinco pastillas a Johnny y seis a Julia. Miriam termina de bañar a Julia, le pinta los labios y le pone unos botines con taco.

Es hora de almuerzo, Miriam les sirve en la mesa, éste es abundante. Johnny le pregunta a Miriam si sabe que ocurrirá

con el mundial de fútbol que se realizará este año en el país, Miriam no sabe de lo que habla Johnny. Johnny le comenta que le gustaría conocer el estadio de La Florida, ya que éste se encuentra cerca de su casa.

Mientras comen el contraste entre Julia y Johnny es evidente, Johnny come acelerado y con movimientos bruscos, mientras que Julia come lentamente. Johnny termina de comerse el plato de fondo y Julia aún está en la mitad de la entrada. Julia llega al plato de fondo, pero

Johnny ya ha pasado al postre. Julia se queda sola en la mesa comiendo lentamente una naranja que mastica y saborea.

Johnny está afuera nuevamente mirando por la reja, fuma un cigarrillo. Suena el teléfono desde el living, Johnny corre a contestar, pero cortan. La llamada vuelve a ocurrir, Johnny nuevamente corre a contestar, preguntan por su hermana Gilda, Johnny aclara que Gilda no vive allí y que deben llamarla a otro número.

Johnny comenta con Julia que llamaron a Gilda, Julia apenas escucha lo que su hijo dice e irritada le deja claro que Gilda no llega a verlos porque la estafaron y no tiene tiempo para visitarlos. Julia está arreglada mirando en la televisión una película de los años cuarenta. Johnny quien sólo la escucha, mientras está en el patio, le cambia la televisión porque llegó la hora de las noticias de la tarde. Ven por un tiempo televisión, hasta que Julia se levanta para ir a acostarse a su cama.

Es un nuevo día, las baldosas del patio delantero están recién puestas, se ve todo ordenado y reluciente. Johnny está sentado en una silla de playa, a su lado lo acompaña Julia. Entra Miriam por el portón y le pregunta a Johnny qué les dijo Gilda si vendría o no. Johnny responde que quedó en llegar a las 12:00. Julia mira el reloj que tiene en su muñeca con lentitud. Johnny trae bebida y le sirve a su madre. Se escuchan unos niños de la casa vecina jugando y una música a lo lejos. Un día domingo reluciente acompaña a ambos en la espera que aparezca Gilda.

Pasa el tiempo y nadie aparece. Julia, aun sentada en la silla de playa olvidó por qué estaban ahí y le pregunta a Johnny para recordar. Johnny llama por teléfono, pero no contestan.

CAPÍTULO 2

Julia ayuda a Miriam a cambiar la posición de los muebles de su habitación. Si bien, los movimientos de Julia son lentos, todo queda completamente arreglado gracias a la rapidez de Miriam. Johnny observa un rodillo que está en la logia de la casa y camina hacia el patio delantero a revisar la pintura de una esquina que está llena de musgo.

Es día de feria en el barrio, Johnny observa desde la reja a sus vecinos vendiendo, algunos con timidez lo saludan. Johnny prueba el timbre de la casa que tiene un sonido de música docta peculiar que no le agrada tanto. El timbre tiene variadas canciones, Johnny fija la que más le gustó: Merry Christmas.

En el interior de la casa Johnny habla por teléfono con uno de sus hermanos, Fernando (65), éste se compromete a visitarlos al día siguiente. El color marrón de las cortinas cambió, ahora un naranjo acompaña el ventanal principal de la casa que combina con el mural de fondo en el comedor.

Julia no despertó bien esta vez, su mirada está perdida, y recorre la cocina buscando una taza y el café. El agua hierve, pero Julia no se percató y la espera. El tiempo se evidencia

por los minutos en que Johnny ve televisión. Noticias sobre el Costanera Center, los mejores lugares para comer comida chilena y noticias que nos hablan de un mundo exterior colmado de sucesos pasan rápidamente, mientras que Julia en la misma posición observa la taza de café.

Es un nuevo día, suena el teléfono es Fernando que avisa que se dirige a visitarlos. Llega Miriam a levantar a Julia y contarle que vendrá su hijo. Julia reticente a la visita le dice que está fea para recibir a visitas y mejor que no venga. Una vez arreglada y pintada Julia se siente cómoda para recibir visitas, sentada en el living espera mientras intenta leer un diario del que lentamente cambia las hojas.

Fernando llega y almuerzan. Miriam está muy atenta en servirles, pero se va rápidamente de la casa porque debe cocinar para su casa también. Fernando, muy conversador y cariñoso, intenta interactuar con Julia a quien le pide que les hable en italiano y francés, Julia muy conectada comienza a hablarle en francés. Johnny contento le pregunta a Fernando si ha ido a la nieve, manifiesta ganas de visitarla. Fernando

le ofrece que la próxima vez que los visite los viene a buscar para llevarlos. Johnny con la invitación se retracta de lo dicho y asegura que lo evaluará.

Acabado el almuerzo Julia lentamente se para de la mesa. Johnny y Fernando se sientan en los sillones del living a jugar ajedrez, Johnny recuerda a la perfección cómo jugar y la actividad le sube el ánimo, riéndose frente a los comentarios de Fernando quien además lo incita a cantar como Sandro. Johnny mientras juegan tararea algunas canciones.

Fernando hace jaque mate y Johnny pierde el juego. Fernando burlándose le asegura que ganará el próximo. Johnny le hace alusión a un trabajo en una carnicería a Fernando, pero retractándose inmediatamente con inseguridad le afirma que él ya está viejo para eso y también para encontrar una novia. Aunque no evita mencionarle que una joven de unas casas de más al lado es bonita, pero vuelve a afirmar que él es muy viejo.

Antes de irse Fernando invita a Johnny a dar vueltas en su motocicleta y aprovechar de que conozca el metro del que siempre habla, la estación de metro más cercana a su casa. Johnny accede, pero cuando está a punto de subirse a la motocicleta se arrepiente. Fernando sin entender insiste en que se suba, pero Johnny incómodo termina expresando un no rotundo. Johnny mira la partida de su hermano desde la reja, esta vez la abrió para poder observar de mejor manera el trayecto en su calle. Julia continúa durmiendo.

CAPÍTULO 3

Es temprano en la mañana, Miriam le sirve desayuno a Johnny que está solo y éste se toma sus pastillas. Miriam le pasa una bolsa de ropa y unos cepillos de pelo. Ella le explica cómo tiene que vender en la feria y fijan los precios de los productos. Miriam se queda agregando más flores de plástico a los maceteros presentes en el living y comedor.

Miriam levanta a Julia y le sirve desayuno. Julia le comienza a hablar de sus hijos y Miriam ejercitando su memoria le ayuda a recordarlos, luego que los menciona a todos le comenta a Miriam que ninguno está casado, Miriam trata de recordarle que todos están casados. Suena el teléfono, piden hablar con ella, pero niega la llamada de su hermana desde Francia porque asegura no escuchar bien hoy.

Johnny ansioso al otro lado de la reja de su casa se instala a vender, pone la silla de playa del patio delantero. Desde la reja de la casa abierta y pegado a ella vemos que Johnny interactúa con los vecinos ofreciendo con timidez sus productos, la gente pregunta los precios y vende intermitentemente. Johnny entra cada cierto rato a la casa para buscar cigarrillos y mirar que esté todo en orden.

Johnny le cuenta a una vecina que su hermano lo invitó a la nieve, le pregunta cómo es y si es segura, la mujer asegura que es linda. Johnny susurrando pensativo termina de comerse una manzana que trajo desde el interior.

El patio delantero está recién encerado y las baldosas nuevas relucientes. Miriam ayuda a Julia a sentarse un rato en el patio delantero para sentir el sol y ver a su hijo en la feria. Julia espera mientras Johnny vende. Los vecinos caminan y cuando pasan por el puesto de Johnny lo saludan por su nombre, Johnny parece conocerlos a todos.

Es de tarde, Johnny está mirando por la ventana hacia la calle, se arregla los pantalones y la camisa. Se escucha el timbre, la melodía es otra. Aunque Johnny corre hacia la puerta es un vecino que pregunta por Miriam. Julia está sentada en la orilla de su cama mirando fijamente hacia el suelo el tiempo pareciera no estar pasando para ella.

CAPÍTULO 4

Unos tarros de pintura amarillos abiertos están en el patio delantero, una mano unta el rodillo y pinta una muralla.

Johnny y Julia están en el comedor almorzando, Miriam les sirve y comentan que Julia se está resistiendo de ir al médico para ser controlada. Johnny tiene los pantalones y la cara manchada con pintura amarilla.

Luego de almorzar sale al patio delantero y le ofrece un cigarro al hombre que realmente pinta la fachada de la casa. Johnny le pregunta sobre las multas en el metro por sacar fotografías y con temor le dice que no lo haga. El hombre no entiende lo que Johnny le dice pero aun así es amable. Johnny más amable aun le ofrece bebida cada cierto tiempo, mientras se asegura que el hombre esté haciendo bien su trabajo.

El teléfono suena y Johnny lo contesta rápidamente, preguntan por Julia pero Johnny les aclara que ella duerme, que no puede hablar. Es Fernando que avisa que no podrá visitarlos, pero que enviará a su hijo menor Ito (16) para que vea a su tío y abuela. Pregunta cuándo vendrá, la llamada termina.

Ito (16), el sobrino menor de Johnny y nieto menor de Julia, llega a quedarse con ellos por la noche. Los sillones del living se encuentran ordenados frente al televisor que transmite un canal de televisión adolescente. Julia y Johnny miran atentos sin hablar, Ito ríe. La ubicación de las cosas en la casa cambia.

Julia, Johnny e Ito toman once. Miriam les sirve la comida en la mesa. Ito les cuenta sobre su familia, los nuevos embarazos y otras contingencias de las que no tenían idea. Ito le muestra su música a Johnny quien muy interesado la escucha, haciéndole una serie de preguntas para saber más de la banda de rock que le muestran. Ito se compromete a llevarle un disco en la próxima visita.

Es de noche, Julia se está sacando los zapatos y Johnny se encuentra con pijama encima de la cama de Julia, deben dormir juntos. Ito juega con su celular hasta tarde, mientras que Johnny y Julia duermen.

Al otro día los muebles del living volvieron a estar como antes, se escuchan unos pájaros y la gotera ya no suena. La pieza de Johnny y Julia están vacías. Se escucha la televisión transmitiendo las noticias de la hora de almuerzo: Los lujosos autos de futbolistas, Johnny y Julia almuerzan, no hablan.

CAPÍTULO 5

Johnny sintoniza la radio, escucha a Frank Sinatra y contento canta por la casa. Julia arreglada está en el patio delantero, sentada en la silla de playa y mirando a través de la reja como juegan los niños de casa vecinas.

Llega Fernando e Ito a buscarlos en auto para llevarlos a la nieve. Al recordarle a Julia que los vienen a buscar para ir a la nieve, ésta se arrepiente y prefiere quedarse en la casa. Luego de un rato en que Fernando e Ito convencen a Julia, Johnny también decide quedarse acompañando a su madre.

Fernando e Ito se van justificando que no tienen mucho tiempo para realizar la actividad.

Julia prepara café durante mucho rato, mientras Johnny espera sentado en la mesa sin darse cuenta del tiempo que ha pasado. Ambos toman café y comen unas tostadas con mantequilla que con dificultad Julia preparó.

Es de tarde, Julia está sentada al borde de su cama, se peina con dificultad. Johnny sentado en el living mira el teléfono que se encuentra a su lado izquierdo y escucha las risas de los vecinos. La casa está en silencio.

La televisión está prendida Johnny recorre en silencio la casa, vemos la fachada pintada y limpia, el living ordenado y colorido. Miriam no está y Julia duerme. Johnny toma sus pastillas y le prepara a su madre las otras para el resto de la semana. Además deja una bolsa lista con los productos que venderá en la feria.

Es otro día. El teléfono suena nuevamente, es Gilda, Johnny contesta con interés aceptando su invitación de salir el fin de semana. Johnny en el patio delantero mira por la reja hacia la calle, esta vez no hay smog, se puede observar claramente la cordillera y las nubes que siempre estuvieron tapadas.

Johnny ayuda a Julia a salir al patio delantero. La fachada de la casa está pintada y reluciente. Ambos se sientan en las sillas de playas mirando hacia la calle. Luego de un rato Johnny sigue mirando por la reja y Julia el reloj.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Etapas de Desarrollo

PERSONAJES PRINCIPALES

Johnny: *Inquietudes e indecisiones*

Hombre de 55 años que sufre de esquizofrenia desde los 19, es responsable con la toma de medicamentos y se encuentra estable mientras esta rutina funciona. Su mirada es penetrante, su postura es encorvada, fuma mucho y le faltan cuatro dientes al costado izquierdo. Al finalizar cada mes se hace exámenes (hemogramas) para saber cómo afectan los medicamentos en su sangre.

Tiene inquietud por conocer, pero su costumbre y el miedo que tiene a tomar decisiones lo mantienen en el mismo lugar donde ha estado por años, su casa. Johnny siempre se encuentra bien vestido y arreglado, sobre todo por las mañanas. Cambió el timbre para estar más atento a la puerta. Cuando alguno de sus familiares aparece intenta constantemente conversar acerca de lo que sucede en el país o el resto del mundo, demuestra mantenerse informado, algunas veces manifiesta ganas de trabajar en una carnicería, estudiar medicina, conocer la nieve o la línea del metro de Santiago. Todas estas inquietudes se quedan en palabras, ya que al ser propuestas por las visitas se arrepiente.

Es amable con las personas, pero no le gusta salir de su casa, ya que la entiende como el resguardo que ha tenido desde el diagnóstico de su enfermedad, el único lugar donde se siente protegido. Pasa su tiempo mayormente en el patio delantero de su casa fumando y mirando el exterior que desconoce.

Julia: Desconexión y dignidad

Anciana de 87 años que padece de Alzheimer y sordera en una etapa avanzada. Su andar es lento, tiene una catarata en el ojo izquierdo y es muy sensible. Duerme la mayoría del tiempo en su habitación que cambia de orden con el trabajo que hace Miriam.

La veremos como una mujer más autovalente al principio y alguien que se pierde en el espacio, la casa, hacia el final. Álbumes familiares, llamadas telefónicas con promesas de visitas de una hija en particular que nunca aparece y aumento de la desconexión con medicamentos, serán las causas por las que Julia desaparece en la historia.

Actualmente tiene interacción con Miriam y Johnny, pero debido a lo degenerativa de su enfermedad es que queda poco tiempo en que Julia realmente siga interactuando.

Su aislamiento principalmente está dado por la desconexión sonora (sordera) y mental (Alzheimer), sumado a la poca estimulación por parte del mundo social. Ella no sale de su casa y como a Johnny, es el lugar de protección y seguridad. Nunca la veremos más allá del patio delantero de su casa en el que en momento de lucidez se sienta a esperar a sus familiares o a mirar a través de la reja.

PERSONAJES SECUNDARIOS

La familia: Visitas que confirman el aislamiento

Un hijo lejano: Fernando (65) es uno de los hermanos mayores de Johnny e hijo de Julia. En el cortometraje los visita dos veces. La primera vez para actualizarlos debido al gran tiempo que no los ha visto. Les cuenta historias de su familia de cuando Johnny era niño y Julia una mujer a cargo de sus siete hijos. Interactúa con Johnny jugando ajedrez, Johnny se siente cómodo con él, aunque a veces éste moleste a Johnny por sus jugadas.

La segunda visita corresponde a una invitación a la nieve un día durante la mañana. Se pretende provocar esta situación para esperar alguna reacción de Johnny y Julia en la que lo más probable es que rechacen la invitación y no se aventuren a ir.

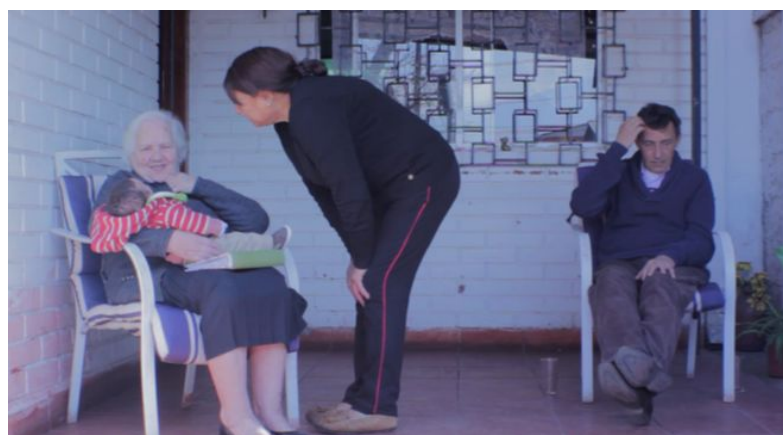
Un nieto: Ito (16) es el nieto menor de Julia y sobrino menor de Johnny. Una singular visita llena la casa de cambios, la disposición de los muebles cambia, la televisión ya no sintoniza las noticias o algún canal de películas antiguas. El mundo exterior adolescente apodera la casa por unos minutos en el que Ito, desafiante frente a la vida le muestra música a Johnny y acompaña a su abuela. Con esta visita se espera incluir una contraposición generacional.

Una hija ausente: Gilda (67) es la hija mayor de Julia, se dice que es millonaria y que la estafaron, por eso no visita la casa. Johnny justifica su ausencia con Miriam debido a este motivo, pero el tiempo pasa y sólo sabemos de ella por lo que se habla. Llama esporádicamente por teléfono, acción que confunde más a Julia, prometiendo que irá durante el fin de semana. Julia y Johnny generalmente se quedan esperando que aparezca.

Miriam: El motor de la realidad

Vecina de 53 años que se encarga de cuidar a Julia, cocinarles a ambos y mantener el orden en la casa. Gracias a ella la casa está correctamente mantenida, es la única persona con la que los personajes dialogan diariamente, por lo que en la historia se convertirá en el puente para que Johnny y Julia tengan el contacto con el exterior a la casa, Es un personaje de tránsito, que desaparecerá desde que pintan la casa para dejar a Julia y Johnny con las visitas de sus familiares más tiempo en el documental

LOCACIONES

La casa: El resguardo que se arregla

Es el lugar que evidencia el estancamiento y aislamiento que viven los personajes, delimita el mundo interior, lugar donde están siempre Julia y Johnny y el mundo exterior, ese espacio de tiempo que no se conoce más que por un fuera de campo sonoro. Se transforma durante el cortometraje, se ven los días y las estaciones pasar, se embellece, está repleta de adornos coloridos, el mural del comedor tiene flores naranjas y amarillas que nos muestran un simulacro de “paraíso” y se contrasta en cambio con Julia que desaparece y Johnny que está inquieto y aburrido en el tiempo. Pero ese arreglo constante no alcanza a cubrir las inquietudes y estados mentales de los personajes. La casa “crece” hasta llegar a estar pintada.

Estará dividida en sets durante la grabación para otorgarle sentido a cada lugar: El living que será el espacio comunicativo entre Johnny, Julia y Miriam; las piezas que cambiarán de posición por el orden que constantemente realiza Miriam nos mostrarán lo avanzada de la enfermedad de Julia; la cocina que denotará elementos sonoros de abandono o descuido cuando no se encuentre Miriam en la casa, como por ejemplo cuando el agua del lavaplatos gotee incesante; el patio delantero, el “Patio de luz” que nos entrega esbozos

del mundo exterior del que los personajes no son parte y del que, sobretudo Johnny, anhela a momentos conocer, es además un lugar de “espera” para los personajes en el que la luz del invierno y la primavera los acompaña.

RESUMEN DEL PROCESO INVESTIGATIVO: VISITAS

Las visitas, además de ser una instancia para conocer la locación principal y los personajes, han sido también una gran ayuda a la investigación para conformar, finalmente, el punto de vista que se querrá trabajar en el documental.

En una primera instancia, se investigó a Johnny, pudiendo inferir que es un hombre que al interactuar socialmente deja en evidencia su dulzura e inocencia, para terminar viéndolo como un niño. Sus movimientos son bruscos y sus susurros constantes, lo que visualmente enriquece mucho la imagen. Es una persona atenta, que está consciente de las visitas lo que dificulta un tanto su accionar natural y fluido, sin embargo, después esto cambia pues se acostumbra a las visitas semanales. Su cortesía y obediencia demostraron una ventaja para una futura puesta en escena que, sin embargo, habría que estudiar al explorar los límites de su paciencia.

El segundo personaje que nos encontramos es Julia, quién está presente físicamente pero ausente socialmente, siempre al margen. A pesar de esto, sus acciones repetidas nos sirven como elementos narrativos dentro del cortometraje, por ejemplo, el hecho de que deje correr el agua y no lo note.

La relación entre ambos se traduce en una comunicación agrietada. Las mismas grietas que poseen con el mundo exterior, el cual, dependiendo la ocasión, pueden ver con claridad o no. Para esto, conocemos a Miriam, quién los cuida y termina por ser su cable a tierra. Hace de este, un espacio funcional en un nivel superficial, refiriéndonos a esto al cumplimiento de las tareas meramente domésticas: cocina el almuerzo, viste y peina a Julia, ordena la casa, entre otras. A pesar de esto, logramos comprender que Johnny y Julia no están conscientes de su situación de aislamiento siendo la casa dónde viven el único testigo de esto.

Posterior a esto, se vivió el proceso de observación de la casa y la expresión del aislamiento de los personajes en ella. Descubrimos el mensaje contradictorio que entrega al estar llena de flores coloridas y fotos familiares, sin embargo, siempre en silencio y "vacía". Un timbre estridente y alegre contrasta con una monotonía que envuelve a los personajes en una rutina día tras día. De esta forma, vemos cómo las acciones se complementan con los objetos.

Por otro lado, las visitas también tenían como función explorar el aspecto técnico del documental, enfocándonos en el desarrollo de una propuesta fotográfica y un diseño sonoro que responda a lo observado. En un primer lugar se asiste sin aparatos con el fin de no asustar a los personajes ni incomodarlos, se plantean futuras metas centrándose en aquello que más llamó la atención (distribución de la casa, márgenes naturales entre el living y los dormitorios, sonido de aves, siseo constante de antenas eléctricas). De a poco, empieza la intrusión de los equipos de la manera más simple: una cámara DSLR y una grabadora Tascam. Esto garantizó el actuar el holgado de los personajes quienes no se sintieron invadidos y también dejó en evidencia las necesidades de cada departamento. Poco a poco, la presencia de la cámara y el sonido se va naturalizando por parte de los personajes.

En una primera etapa, el objetivo principal era invisibilizar el equipo técnico. A través de las visitas de investigación con equipos logramos la comodidad de Julia y Johnny en su cotidiano, encontrando una estrategia para el futuro rodaje que consiste en no grabar más de siete horas por jornada, comer con ellos para así facilitar la grabación, contar con espacios de distensión por el agotamiento que significa y visitándolos dos veces por semana máximo.

APOYO TEÓRICO: PSICOLÓGICO

Hemos contado con asesorías del Psicólogo Clínico Juan González, quien es Licenciado en Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Actualmente cursando un diplomado en dicha facultad, en torno a la especialidad de Clínica Psicoanalítica.

El eje principal de estas reuniones fue conocer más acerca de la esquizofrenia, tanto en sintomatología como en bibliografía complementaria que nos pueda aportar en apoyo teórico, tanto para la construcción de propuestas como bibliografía en torno a la historia y concepción de la esquizofrenia.

La primera reunión tuvo un carácter introductorio acerca de qué es la esquizofrenia. También sirvió como una guía para las visitas a los personajes que en ese momento aún no iniciaban. Mientras que la segunda, tuvo como fin evaluar las visitas a Johnny y Julia, así como también servir de guía para el momento del rodaje. De éstas reuniones, se desprende lo siguiente:

Se describió a la esquizofrenia como una enfermedad cuyo origen y causas se desconocen, donde sólo se sabe que existe una predisposición genética y que es gatillada a partir de momentos de estrés muy intensos, donde el colapso de quién la padece genera una pérdida en cuanto a las certezas acumuladas a lo largo de su vida hasta ese momento y, para generar una nueva certeza es que aparece el delirio, lo que viene a rearticular el sentido de vida de quien presenta esquizofrenia.

Se define como certeza las nociones en cuanto a realidad que se acumulan a lo largo de la vida y que, debido al contacto social y cultural, son aceptadas como concepciones. Un ejemplo claro es el que, al nacer, no tenemos idea de nuestro género o cómo actuar frente a diferentes circunstancias, pero a medida que interactuamos con otros, adquirimos estas nociones, siendo la familia en una primera instancia la encargada de entregarnos mucha de esta información.

La manifestación de la esquizofrenia no tiene incidencia en el género de los pacientes. Generalmente, el primer brote o primera crisis surge en jóvenes o edades temprana de la adultez. No afecta el desarrollo cognitivo, pero la ausencia de un tratamiento y aislamiento social potencian el deterioro o pérdida de habilidades sociales.

Existen diferentes tipos de esquizofrenia. Si bien, en un inicio de la enfermedad Johnny era del tipo Paranoide, ya que predominaban las ideas delirantes, alucinaciones auditivas sin alteraciones en la afectividad, lenguaje y sin comportamiento catatónico asociado. Las alucinaciones tienden a estar organizadas en torno a un tema coherente en relación al delirio, algunos de los síntomas son la ansiedad y retraimiento.

En la actualidad, Johnny padece esquizofrenia del tipo residual. Se usa esta categoría de residual en pacientes que han padecido al menos un episodio de esquizofrenia pero que en su cuadro clínico actual no se ve la presencia de ideas delirantes o alucinaciones, resaltándose síntomas negativos, como falta de interés, aislamiento social o emocional.

El Alzheimer de Julia pertenece al circuito de las demencias. En cambio, la Esquizofrenia de Johnny es una enfermedad compleja que hasta hace unos pocos años no es considerada como una demencia. En sus inicios, se le catalogaba como demencia juvenil, de ahí la idea de desesperanza en cuanto a cura. Hoy en día, existen diversas instancias terapéuticas para los pacientes que padecen esquizofrenia, donde lo primero es estabilizarlos para luego controlar y conocer más acerca del delirio para ayudar a los pacientes a conllevar la enfermedad y lograr una vida estable.

Si bien para ninguna de las dos existe una cura, si existen terapias que ayudan a los pacientes con esquizofrenia a convivir con ella. No así con el Alzheimer, donde a la ineficacia de los medicamentos no impide el avance de la enfermedad se suma la el vacío en cuanto a políticas gubernamentales en torno a salud, adicionando el hecho de que el Alzheimer afecta en su mayoría a adultos mayores y, en Chile, existe una clara tendencia a invisibilizar a la gran población perteneciente a la tercera edad.

Se recomienda no utilizar focos o estímulos visuales como flashes, ya que éstos pueden ser estresores para Johnny y provocar incomodidad hasta el punto de la crisis. A la hora de tratar con Johnny, no hay que hacer muchas preguntas en torno al momento de la crisis, ya que puede generar una situación de crisis.

Se enfatiza en que el mejor tratamiento para la esquizofrenia es el cariño y el contacto social, ya que el estigma de la enfermedad es enorme. A partir de esto, el temor de que la investigación y el rodaje puedan resultar chocantes o estresores para Johnny queda derribado, ya que para la él servirá como un espacio de interacción y desarrollo social. Así como la idea de que él pueda ayudar a otros, en este caso siendo el protagonista de nuestro cortometraje, será muy beneficioso para Johnny, ya que se sentirá capaz de contribuir de cierta forma a la sociedad, ayudando a otros.

En cuanto a la relación de Johnny y Julia, se menciona que ambos son causantes de estrés el uno para el otro, lo que puede conllevar a crisis. Se hace énfasis en que, en la psicología clínica nunca se recomienda que pacientes con dichas características (Alzheimer y Esquizofrenia) estén juntos, ya que sus características inestables se ven potenciadas el uno con el otro.

En cuanto al murmullo o repetición constante de frases que Johnny realiza cuando conversa, esto responde a la noción de Pensamiento Sonoro, que es escuchar voces con claridad, sin que en realidad exista un emisor, sobre todo cuando está a solas o en silencio. Esto se liga a las alucinaciones auditivas.

Se recomienda no someter a jornadas extenuantes a Johnny y Julia, respetar sus tiempos y estar atentos a sus ritmos, ya que el cansancio puede ser el pie inicial para una crisis en ambas enfermedades.

INFORMES PRESOR GUÍA E INFORMANTES

Profesora
Cecilia Bravo
Directora de Pregrado
Instituto de la Comunicación e Imagen
Universidad de Chile
PRESENTE

En mi calidad de **profesora guía**, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título "**Patio de Luz**" del estudiante **Roxana Gilbert**:

	ITEM	ASPECTOS CONSIDERADOS	%
1. 1	Nota Obra	Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. Calidad artística/técnica del resultado	50 %
1. 2	Nota Rol	Aporte al resultado final.	50 %

Item	Nota	Ponderación
1.1..	5,4	0,5
1.2..	5,4	0,5
promedio	5,4	

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0.

COMENTARIO OBRA

La obra plantea una propuesta interesante. El desafío de mantener al espectador a la expectativa, en un estado de revelación respecto al estado o mundo interno de un personaje (o los personajes si sumamos a la madre), y como eso se pueda expresar en la imagen, el sonido y el montaje. Sumando a personajes que viven situaciones complejas en sí mismas de registrar, esto requiere de un gran control del tiempo, de cómo se van revelando las asociaciones y/o ideas y/o emociones; y la creación de atmósferas, entre otros elementos. Por lo que es importante mantener la progresión del descubrimiento a medida que se avanza en el relato.

En ese aspecto el gran mérito del trabajo es la búsqueda de un lenguaje personal, y a la vez expresivo. Sin embargo, esta es su irregularidad también.

Por un lado se mueve en códigos muy sugerentes y cinematográficos a través de la observación, pero por otra parte creo que no logra articular bien el sentido de la obra ni de construir una historia más clara. No se expresa un punto de vista claro, y no se logra empatizar totalmente con los personajes y el sentido de la propuesta porque quizás faltó poder definir mejor el relato y ser más expresivo y radical en lenguaje utilizado. Además posiblemente faltó tiempo para observar a los personajes y sus procesos difíciles de visualizar, lo que lleva sentir que faltan imágenes o secuencias para “convivir” con el mundo interno del personaje

El corto al inicio logra ir revelando de a poco los personajes, y su mundo, pero una vez establecidos estos se van tornando descriptivo sin ir avanzando de manera más fluida y clara en la progresión dramática. La idea del viaje posible (o posible deseo del personaje por viajar), y que finalmente decide quedarse de alguna manera en el espacio que conoce, se va diluyendo en medios de escenas descriptivas con el hermano y otras. Lo que además va interrumpiendo la creación de atmósferas, que se logran más cuando el personaje o la madre están solos.

También hay decisiones interesantes como la *enmarcación* del espacio, es decir que Johnny o Julia incluso, nunca crucen la reja de la casa. De manera sutil se sugiere que son personajes que están de alguna forma *encerrados* en su mundo pero que al final se entienden y conviven en este.

La precisión de la construcción requería un mínimo de información, y quizás algunos excesos en ciertos momentos van dilatando o cortando la atmósfera, como cuando el hermano insiste que Johnny es muy bueno para el cigarro o tal vez incluso que toma muchas pastillas.

Viendo el corte final, donde se limpiaron algunos momentos e incluso la frase inicial de prólogo, se desprende que quizás el silencio o los gestos debieron tomar una relevancia mayor, y “ciertos datos” se pudieron haber eliminado.

Hay momentos en que se nota la dirección de la escena como la voz en off de la vecina (esto está muy condicionado porque se conoce a quien hace la voz), y también como ciertas gestos o diálogos del hermano que parecen más sugeridos que reales y que le restan naturalidad al relato.

Y el final del cortometraje cuando Johnny está ejercitando karate, queda como una secuencia un poco disociada del conjunto porque esa subtrama no logra desarrollarse en un nivel más profundo en el relato. Quizás habría que evaluar sacar esa escena, y una vez que el hermano se va, ir directamente a ellos conversando e intercambiándose el café.

Se percibe en todo caso la constancia y el trabajo por tener una obra integra desde el aspecto sonoro y plástico. Felicitaciones por la búsqueda audiovisual y el proceso que representa el proyecto.

COMENTARIO ROL

La obra plantea muchos desafíos en la dirección. El desafío de mantener al espectador en un estado de atención y relación de muchas capas que confluyen en el relato, el control del tiempo, y la creación de atmósferas, entre otros elementos. Muchos de esto se logra durante algunos momentos del cortometraje, pero por una serie de detalles en varios ámbitos de la realización o falta de una mejor asociación entre los distintos materiales no se logra conectar bien lo que se quiere sugerir a través del corto y empatizar con el personaje / los personajes del todo. Y no se siente una evolución dramática clara.

En ese sentido, se perciben ciertas decisiones apuradas o que no lograron ajustarse del todo a un lenguaje (punto de vista) a medida que las cosas iban cambiando en la realidad, sobretudo en relación a la integración de Fernando como personaje.

Pese a que hay elementos expresivos y momentos que logran empatizar con esas acciones y personajes, faltó mayor decisión y convicción de lo que se quiere contar y lo que se busca a la grabación, el material deambula entre escenas sugerentes y otras muy descriptivas.

FOTOGRAFIA

Se transmite que esta es una obra que intenta ser expresiva en términos fotográficos de un mundo, más que "informar" sobre ese mundo. Sugerir atmósferas y trata de "vivir" junto a los personajes la situación que está viviendo.

La primera parte va generando una atmósfera, pero varios algunos momentos cae en planos un poco descriptivos como la observación de las situaciones en que los personajes están juntos comiendo, sobretodo cuando se incorpora el hermano.

Hay una buena descripción de detalles del espacio, quizás a eso se le pudo haber sacado más partido.

Es interesante el plano de Johnny más frontal en el patio que se repite en algunas escenas, pero se le pudo haber dado un valor más narrativo.

La corrección del color está un poco irregular, sobre todo en los contrastes y tonos de piel.

SONIDO

Se transmite que es una propuesta sonora que intenta ser expresiva, sugerir atmósferas y un ambiente adecuado para la historia. Hay códigos interesantes como el sonido del avión o incluso la música que tratan de apoyar la narración y/o las atmósferas en la historia. Sin embargo, le falta un concepto más radical que una los distintos elementos (diálogos, construcción del espacio, música).

Falto en general construir un lenguaje más radical en torno al sonido y que expresará los elementos más particulares del mundo de los personajes. Creo que hubiera sido interesante explotar mejor la reja de la casa en términos sonoros, construir un fuera de cuadro o un "límite" a través de esta, con el fin de potenciar la proyección del mundo interno y descentrado del personaje. Hay elementos como el silbido del personaje, que tal vez se le pudo haber sacado más partido narrativo. O trabajar desde los sonidos propios del personaje, como el cigarro. Hay desigualdades en la mezcla, sobretodo al inicio. En la primera escena se escucha más el sonido ambiente de la calle, que el sonido del propio personaje (cuando esta sentado en el patio delantero). Y se siente en la mezcla unos cortes sonoros en el cambio de algunas escenas.

MONTAJE

La opción de montaje es más bien de carácter narrativo, donde el desafío está que en a partir de contar los hechos o acciones de los personajes, se va proyectando su mundo interno, sus conflictos y las sugerencias que se puedan proyectar a partir de este. Y ahí hay una dramaturgia que no se logra construir porque quizás faltó tener una mirada más radical sobre como enfrentar la construcción de la historia.

Quedan como puntuaciones o secuencias interesantes pero que no van transformando la sensación del personaje, o la sensación del espectador frente a este espacio. No hay transformación dramática.

Además , quizás faltó marcar mejor el ritmo de la acciones o de los pequeños cambios dramáticos para ayudar a crear mejores puntuaciones que permitiera apoyar el mundo interno de los personajes y la atmósfera del relato. Se proyecta la sensación de que faltó un poco más de tiempo de montaje y de diseño sonoro para poder construir mejor la obra.

Paola Castillo Villagrán

Santiago, mayo de 2016

Profesora
María Cecilia Bravo
Directora de Pregrado
Instituto de la Comunicación e Imagen
Universidad de Chile
PRESENTE

En mi calidad de **Profesor (a) Informate**, a continuación le comunico a usted la evaluación de la Memoria de Título "**Patio de luz**" de los estudiantes Tana Gilbert, Alba Gaviraghi, Ashley Salman, Franco Lavagnino y Karina Rojas.

	ITEM	ASPECTOS CONSIDERADOS	NOTA
1.1	Nota Obra	Relevancia y originalidad. Calidad artística/técnica del resultado.	5.2

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0.

COMENTARIO OBRA
(no sujeta a extensión máxima)

El trabajo evidencia una cercanía de los realizadores con los personajes retratados. Se intuye un interés genuino en la observación de ese mundo. Esto genera una atmósfera interesante apoyada por la naturalidad de los actores ante la presencia de una cámara invisible.

A pesar de que se presiente una intensión de dirección no se logra una unidad en la obra. Hay situaciones bien observadas y particulares que denotan un punto de vista, pero son momentos aislados que no se logran articular como un todo. Se ilustra una realidad con sensibilidad pero no queda clara la reflexión que hay detrás de esa observación. En la sinopsis que presentan se describe una narrativa que sin embargo se diluye en el cortometraje. Quedan dudas sobre punto de vista y la incomodidad o pregunta desde donde surge la necesidad de filmar. Esta falta de misterio hace que se pierda el interés. El cortometraje es técnicamente desprolijo. Hay una intensión de cámara interesante pero es irregular y el trabajo de sonido es deficiente.

Los dos personajes principales están en un mismo registro o tono, sin embargo el hermano parece más consciente de la necesidad de intervenir y hacer avanzar la acción. Esto rompe esa atmósfera familiar y no intervenida, la del mundo creado con los dos protagonistas. Quizás se podría haber buscado dar progreso o sentido a esa inmovilidad y estancamiento en la vida del hijo y la madre sin la necesidad de intervenir o quebrar desde el exterior esa cotidianidad.

Atentamente,

Dominga Sotomayor

Santiago, 17 de Junio de 2016

Profesora
María Cecilia Bravo Directora de Pregrado
Instituto de la Comunicación e Imagen
Universidad de Chile
PRESENTE

En mi calidad de **Profesor (a) Informante**, a continuación le comunico a usted la evaluación de la Memoria de Título "*Patio de Luz*" de la estudiante **Tana Gilbert**

	ITEM	ASPECTOS CONSIDERADOS	%
1.1	Nota Obra	Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. Calidad artística/técnica del resultado	70%
1.3	Nota Rol	Aporte al resultado final	30%

item	nota	ponderación
1.1..	5	3.5
1.2..	5	1.5
promedio	5	5.0

Excelente 7.0-6.5; Muy Bueno 6.4-6.0; Bueno 5.9-5.0; Aceptable 4.9-4.0; Deficiente 3.9- 3.0.

COMENTARIO OBRA GRUPAL

Patio de luz narra el acontecer diario de un grupo familiar compuesto por una madre anciana y sus hijos. La madre padece de Alzheimer y uno de los hijos de esquizofrenia.

El elemento estructurante de la narración es la llegada y partida del hijo sano que viaja a México a emprender negocios.

Para que un documental ilumine el mundo cotidiano de una familia anómala, consiguiendo que lo que no tiene importancia aparente, lo que pertenece al orden habitual y sin gracia de las cosas, produzca sentido, se requiere crear una estrategia narrativa que, resistiendo la imposición de una mirada domesticada, sea capaz de hacerle lugar al mundo excluido que observa. Su tarea debería consistir en la organización del desorden de lo real, para poner lógica y sentido donde solo había ruido.

Nada de esto ocurre en *Patio de luz*. La narración se articula conectando imágenes que logran integrarse a duras penas para llegar a los 18 minutos que dura la película.

Dos secuencias interesantes y recordables: cuando John, el hijo esquizofrénico, mira la montaña y comenta su belleza, y cuando él y su madre escuchan música.

Patio de luz es un proyecto cuyo tema, que ofrecía grandes expectativas, no logró crear una estrategia narrativa capaz de poner en materia audiovisual la particular rutina cotidiana de esta familia que sobrevive estoicamente a su tragedia.

COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL

En *Patio de luz*, no se observa la presencia de una mirada que conduzca y defina la línea narrativa, visualidad y sonoridad del documental. El trabajo del director/a consiste en construir una mirada. El documental no puede narrarse a sí mismo.

La mirada es una simulación que debe crear el director. Una apuesta acerca de lo que podría ser lo que se observa. Una fantasía que se trata de organizar a partir del material que se registra.

En *Patio de luz* las imágenes parecieran narrarse solas. La disposición del tiempo y el espacio que articula la narración no surge como resultado de un punto de vista, temple de ánimo o grado de conocimiento, que son los elementos básicos que debe señalar la dirección de un relato audiovisual.

+

Atentamente,

Carlos Flores Delpino

Nombre y firma Profesor (a)

Santiago, 2 de mayo 2016

Profesora
Cecilia Bravo
Directora de Pregrado
Instituto de la Comunicación e Imagen
Universidad de Chile
PRESENTE

En mi calidad de **profesora guía**, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título **“Patio de Luz”** del estudiante **Ashley Salman**:

	ITEM	ASPECTOS CONSIDERADOS	%
1. 1	Nota Obra	Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. Calidad artística/técnica del resultado	50 %
1. 2	Nota Rol	Aporte al resultado final.	50 %

Item	Nota	Ponderación
1.1..	5,4	0,5
1.2..	5,4	0,5
promedio	5,4	

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0.

COMENTARIO OBRA

La obra plantea una propuesta interesante. El desafío de mantener al espectador a la expectativa, en un estado de revelación respecto al estado o mundo interno de un personaje (o los personajes si sumamos a la madre), y como eso se pueda expresar en la imagen, el sonido y el montaje. Sumando a personajes que viven situaciones complejas en sí mismas de registrar, esto requiere de un gran control del tiempo, de cómo se van revelando las asociaciones y/o ideas y/o emociones; y la creación de atmósferas, entre otros elementos. Por lo que es importante mantener la progresión del descubrimiento a medida que se avanza en el relato. En ese aspecto el gran mérito del trabajo es la búsqueda de un lenguaje personal, y a la vez expresivo. Sin embargo, esta es su irregularidad también.

Por un lado se mueve en códigos muy sugerentes y cinematográficos a través de la observación, pero por otra parte creo que no logra articular bien el sentido de la obra ni de construir una historia más clara. No se expresa un punto de vista claro, y no se logra empatizar totalmente con los personajes y el sentido de la propuesta porque quizás faltó poder definir mejor el relato y ser más expresivo y radical en lenguaje utilizado. Además posiblemente faltó tiempo para observar a los personajes y sus procesos difíciles de visualizar, lo que lleva sentir que faltan imágenes o secuencias para “convivir” con el mundo interno del personaje

El corto al inicio logra ir revelando de a poco los personajes, y su mundo, pero una vez establecidos estos se van tornando descriptivo sin ir avanzando de manera más fluida y clara en la progresión dramática. La idea del viaje posible (o posible deseo del personaje por viajar), y que finalmente decide quedarse de alguna manera en el espacio que conoce, se va diluyendo en medios de escenas descriptivas con el hermano y otras. Lo que además va interrumpiendo la creación de atmósferas, que se logran más cuando el personaje o la madre están solos.

También hay decisiones interesantes como la *enmarcación* del espacio, es decir que Johnny o Julia incluso, nunca crucen la reja de la casa. De manera sutil se sugiere que son personajes que están de alguna forma *encerrados* en su mundo pero que al final se entienden y conviven en este.

La precisión de la construcción requería un mínimo de información, y quizás algunos excesos en ciertos momentos van dilatando o cortando la atmósfera, como cuando el hermano insiste que Johnny es muy bueno para el cigarro o tal vez incluso que toma muchas pastillas. Viendo el corte final, donde se limpiaron algunos momentos e incluso la frase inicial de prólogo, se desprende que quizás el silencio o los gestos debieron tomar una relevancia mayor, y “ciertos datos” se pudieron haber eliminado.

Hay momentos en que se nota la dirección de la escena como la voz en off de la vecina (esto está muy condicionado porque se conoce a quien hace la voz), y también como ciertos gestos o diálogos del hermano que parecen más sugeridos que reales y que le restan naturalidad al relato.

Y el final del cortometraje cuando Johnny está ejercitando karate, queda como una secuencia un poco dissociada del conjunto porque esa subtrama no logra desarrollarse en un nivel más profundo en el relato. Quizás habría que evaluar sacar esa escena, y una vez que el hermano se va, ir directamente a ellos conversando e intercambiándose el café.

Se percibe en todo caso la constancia y el trabajo por tener una obra íntegra desde el aspecto sonoro y plástico. Felicitaciones por la búsqueda audiovisual y el proceso que representa el proyecto.

COMENTARIO ROL

FOTOGRAFIA

Se transmite que esta es una obra que intenta ser expresiva en términos fotográficos de un mundo, más que "informar" sobre ese mundo. Sugerir atmósferas y trata de "vivir" junto a los personajes la situación que está viviendo.

La primera parte va generando una atmósfera, pero varios algunos momentos cae en planos un poco descriptivos como la observación de las situaciones en que los personajes están juntos comiendo, sobretodo cuando se incorpora el hermano.

Hay una buena descripción de detalles del espacio, quizás a eso se le pudo haber sacado más partido.

Es interesante el plano de Johnny más frontal en el patio que se repite en algunas escenas, pero se le pudo haber dado un valor más narrativo.

La corrección del color está un poco irregular, sobre todo en los contrastes y tonos de piel.

Paola Castillo Villagrán

Santiago, mayo de 2016

Profesora
María Cecilia Bravo
Directora de Pregrado
Instituto de la Comunicación e Imagen
Universidad de Chile
PRESENTE

En mi calidad de **Profesor Informante**, a continuación le comunico a usted la evaluación de la Memoria de Título "**Patio de Luz.**" del estudiante **Ashley Salman**

	ITEM	ASPECTOS CONSIDERADOS	%
1.1	Nota Obra	Relevancia y originalidad. Proceso de trabajo de la propuesta al resultado. Calidad artística/técnica del resultado	70%
1.3	Nota Rol	Aporte al resultado final	30%

item	nota	ponderación
1.1..	5	3.5
1.2..	5	1.5
promedio	5	5.0

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0.

COMENTARIO OBRA GRUPAL

Patio de luz narra el acontecer diario de un grupo familiar compuesto por una madre anciana y sus hijos. La madre padece de Alzheimer y uno de los hijos de esquizofrenia.

El elemento estructurante de la narración es la llegada y partida del hijo sano que viaja a México a emprender negocios.

Para que un documental ilumine el mundo cotidiano de una familia anómala, consiguiendo que lo que no tiene importancia aparente, lo que pertenece al orden habitual y sin gracia de las cosas, produzca sentido, se requiere crear una estrategia narrativa que, resistiendo la imposición de una mirada domesticada, sea capaz de hacerle lugar al mundo excluido que observa. Su tarea debería consistir en la organización del desorden de lo real, para poner lógica y sentido donde solo había ruido.

Nada de esto ocurre en *Patio de luz*. La narración se articula conectando imágenes que logran integrarse a duras penas para llegar a los 18 minutos que dura la película.

Dos secuencias interesantes y recordables: cuando John, el hijo esquizofrénico, mira la montaña y comenta su belleza, y cuando él y su madre escuchan música.

Patio de luz es un proyecto cuyo tema, que ofrecía grandes expectativas, no logró crear una estrategia narrativa capaz de poner en materia audiovisual la particular rutina cotidiana de esta familia que sobrevive estoicamente a su tragedia.

COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL

La fotografía de *Patio de luz*, ofrece una imagen funcional y poco significativa del mundo que narra. Cuestión paradójica en un documental que se llama *Patio de luz*.

El cine no es el mundo. La realidad no puede ingresar sin más en el soporte que registra. Tiene que ser trabajada, “tocada”, creada por el recurso fotográfico, el deseo y la mirada. El trabajo fotográfico de este documental registra sin intentar construir imágenes, sin instalar una hipótesis sobre lo que muestra, sin abrir claves de lectura.

Atentamente,

Carlos Flores Delpino

Nombre y firma Profesor (a)

Santiago 2 de mayo de 2016

Profesora
María Cecilia Bravo
Directora de Pregrado
Instituto de la Comunicación e Imagen
Universidad de Chile
PRESENTE

En mi calidad de **Profesor (a) Informate**, a continuación le comunico a usted la evaluación de la Memoria de Título "**Patio de luz**" de los estudiantes Tana Gilbert, Alba Gaviraghi, Ashley Salman, Franco Lavagnino y Karina Rojas.

	ITEM	ASPECTOS CONSIDERADOS	NOTA
1.1	Nota Obra	Relevancia y originalidad. Calidad artística/técnica del resultado.	5.2

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0.

COMENTARIO OBRA
(no sujeta a extensión máxima)

El trabajo evidencia una cercanía de los realizadores con los personajes retratados. Se intuye un interés genuino en la observación de ese mundo. Esto genera una atmósfera interesante apoyada por la naturalidad de los actores ante la presencia de una cámara invisible.

A pesar de que se presiente una intensión de dirección no se logra una unidad en la obra. Hay situaciones bien observadas y particulares que denotan un punto de vista, pero son momentos aislados que no se logran articular como un todo. Se ilustra una realidad con sensibilidad pero no queda clara la reflexión que hay detrás de esa observación. En la sinopsis que presentan se describe una narrativa que sin embargo se diluye en el cortometraje. Quedan dudas sobre punto de vista y la incomodidad o pregunta desde donde surge la necesidad de filmar. Esta falta de misterio hace que se pierda el interés. El cortometraje es técnicamente desprolijado. Hay una intensión de cámara interesante pero es irregular y el trabajo de sonido es deficiente.

Los dos personajes principales están en un mismo registro o tono, sin embargo el hermano parece más consciente de la necesidad de intervenir y hacer avanzar la acción. Esto rompe esa atmósfera familiar y no intervenida, la del mundo creado con los dos protagonistas. Quizás se podría haber buscado dar progreso o sentido a esa inmovilidad y estancamiento en la vida del hijo y la madre sin la necesidad de intervenir o quebrar desde el exterior esa cotidianidad.

Atentamente,

Domíngua Sotomayor

Santiago, 17 de Junio de 2016

INFORMES DEFENSA DE TÍTULO

DEFENSA DE TÍTULO: DIRECCIÓN

Introducción:

Patio de luz es la obra de título de cuatro alumnos de la carrera: Franco Lavagnino, Karina Rojas, Ashley Salman y yo, Roxana Gilbert. Además Alba Gaviraghi se hizo cargo de la producción, quien se titulará con otro proyecto de la generación. De forma general creemos que este proceso fue muy intenso, de mucho trabajo y dedicación, que tiene algunos aciertos respecto al gran desarrollo y profundización que realizamos al estar los cinco muy involucrados con los personajes, y otras falencias que tienen que ver con la construcción cinematográfica final de la obra.

Definir una historia

Patio de luz fue un proyecto complejo, peculiar y de un profundo aprendizaje. A nivel narrativo, colaborativo, formal y personal. En el inicio del proceso había mucha claridad de lo que se quería contar, y de lo que se quería hablar: Esta era la historia de un hombre con esquizofrenia, que a partir del Alzheimer creciente de su madre y luego de muchos años encarcelado por opción dentro de su casa, decide buscar nuevas actividades que realizaba en el pasado para acercarse a la normalidad. La idea era hablar de la rehabilitación de un hombre con esquizofrenia, que le tiene miedo al mundo y que su conexión con el exterior era a través del patio de luz de su casa, que lo conectaba metafóricamente con la "realidad". Esta historia se construyó a partir del tiempo que llevaba investigando a los personajes, y que no llegó al rodaje por la falta de convencimiento de Johnny de hacer cosas fuera de su casa. El problema se repitió en las siguientes historias y puntos de vista que buscamos después.

Había una convicción de mi parte muy fuerte por contar la historia de estos dos personajes complejos, con enfermedades mentales conviviendo dentro de una casa y con una relación familiar. Durante los meses de desarrollo del proyecto se perdió varias veces el foco de la historia y el punto de vista, esto debido a que las condiciones de los personajes cambiaban, y ninguna de las opciones que encontrábamos posibles para narrar la historia eran realmente genuinas: las posibilidades de historias eran muchas. A pesar de que Julia tiene Alzheimer y Johnny esquizofrenia, ellos tienen un equilibrio interno dentro de esa casa y están acostumbrados a su desconexión. El personaje principal fue en primer lugar Johnny luego Julia, ambos e incluso la casa, una casa que se transformaba porque ellos la arreglaban, gracias a que ellos esperaban eternamente visitas de familiares que nunca aparecían. Es por esto que la idea de fondo, el discurso y la opinión cinematográfica, que eran aspectos para mí muy importantes de definir y construir, costaron tanto llevarlos adelante y materializarlos en acciones. El proyecto tuvo una ausencia de conflicto potente, queándonos cuenta tardíamente, conflictuó nuestro proceso.

A pesar de todos estos cambios si articulamos ideas basales para el proyecto que ayudaron a construir la fundamentación y el rol de cada elemento narrativo y formal. La investigación también intentó buscar referentes audiovisuales y literarios que nos guiaran:

“La casa de mi abuela” de Adrián Aliaga por ejemplo. Esta película retrata un mundo cercano al director, pero que a partir de la distancia logra generar escenas genuinas dentro de la relación con los personajes. Creímos que la confianza que existe con personajes que son parte de tu familia da posibilidades de comodidad y acercamiento que podían eliminar las limitaciones convencionales con otro tipo de personajes. Además quisimos relevar el elemento de la casa, un espacio delimitante para los personajes, cobijo de su historia y que actuaba como el dispositivo a partir del cual se contaba su relación.

La idea del patio como un dispositivo de limitación y seguridad con el mundo exterior, lo relacionamos a la historia de “La casa tomada” de Julio Cortázar. Un espacio que se apodera de la acción de los personajes, y construye el deseo de Johnny a partir de la relación con la reja. Los habitantes de la casa son ajenos al mundo, están separados y aislados, al igual que Johnny y Julia, la casa puede más que ellos y los “atrapa” de alguna forma que no le permiten la habilidad suficiente para salir de ahí, pero el patio es sólo una metáfora del propio miedo de Johnny por realizar algo afuera. *“Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales; ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos.”* (p. 1)

Hubo una búsqueda constante de referentes que ayudaran a potenciar diferentes áreas de la obra, pero nunca encontré ninguna que diera directamente con lo que buscaba y que complementara todas las ideas: La razón es que paulatinamente se fue dejando de lado la relación entre ambos personajes, y se definieron por separado:

A Johnny siempre lo vi como un hombre inquieto, obediente y que constantemente se veía en la disyuntiva de conocer más allá de su reja, pero que el miedo y las limitaciones de su enfermedad no se lo permitían. Personaje acostumbrado a su rutina y que a partir de la visita de su hermano se interesa más por el exterior.

Por otro lado Julia, era un personaje que sólo actuaba como detonante de las decisiones de Johnny por no salir, un personaje que nunca te transformaba mucho pero que si constantemente estaba perdida y cada vez más desconectada del espacio y de su hijo.

2. Encontrar la historia

Llegamos al rodaje con la idea de contar la historia de una madre con su hijo, ambos enfermos, que vivían en una casa que arreglaban para recibir visitas que nunca aparecían y que su acción se traducía en espera a través del patio delantero. Pero una vez que estábamos ahí, apareció Fernando, quien llegó de un viaje para quedarse durante el tiempo que teníamos presupuestado la gran parte de la grabación. El hermano viajero que invitaba a Johnny a cruzar la reja del patio de luz y enfrentarse a ese “exterior” que le daba miedo.

Incluir al personaje externo, Fernando, cambió nuestra metodología y la atmósfera cinematográfica que queríamos construir. Dejamos de lado la relación de ellos con la casa, y pensamos que la ausencia del conflicto podría solucionarse cuando Fernando invita a Johnny a salir y ver traducido en acciones más evidentes el deseo de Johnny por querer conocer afuera de su reja: Fernando como un catalizador de las escenas. Pero

lamentablemente esta situación no se dio de manera genuina y la presencia de un agente externo quebró la atmósfera y le restó naturalidad a las escenas.

Hubo un gran problema con el control del tiempo dentro, y que afectó desde la producción, ya que creemos que fue un proceso que cumplió con los tiempos curriculares y con el presupuesto que pensamos para realizarlo. Pero donde no previmos la lentitud y el tiempo de estancia más prolongado en el lugar: No consideramos completamente el tiempo de ellos, ni adecuamos nuestro tiempo en el lugar según cómo ocurrían las situaciones dentro.

La ansiedad por contar una historia clara y el miedo a no entregar toda la información, hizo que Fernando tomara más fuerza. Esa decisión provocó que la construcción de un mundo íntimo se diluyera. Podríamos haber indagado mejor en la relación de ellos, cuando Julia se encontraba despierta, pero no supe como manejar la situación frente al poco tiempo que nos quedaba para realizar el cortometraje.

Por otra parte, hubo un proceso paralelo y no menor, que fue la vinculación de un equipo con mi familia. Todos los integrantes del equipo se hicieron parte de este proceso y lo tomaron con mucha dedicación y entusiasmo. Los equipos fueron introducidos dentro de la casa de forma paulatina. En el caso de la fotografía cambiamos la cámara z7 a una DSLR por su menor tamaño y con el sonido usamos caña la mayor parte del tiempo y lavalier para Johnny, con Julia el caso fue particular, ya que por su Alzheimer se preguntaba en periodos de tiempo muy cortos que era lo que tenía en el bolsillo. A pesar de esto la constancia del trabajo nos ayudó a establecer un vínculo afectivo potente con los personajes.

3. Resultados

Patio de luz fue un proceso de acercamiento a mi familia, un crecimiento personal y profesional. Los desafíos y el tiempo que implicaban estar allá, contemplaron otras aristas que no se estaban pensando, como el tiempo y el control de la ansiedad, en un documental donde el tiempo era el principal gestor de los que buscaba.

El concepto de la unidad de la obra está disociado, ya que la forma de enfrentar el rodaje y montaje se pensaron desde la repetición de las situaciones, que no era la adecuada para la observación y la construcción narrativa: Dejar fluir las acciones era lo más importante.

Las decisiones que se tomaron en un principio nunca se reestructuraron de manera basal y eso perjudicó en la construcción del montaje, planteamos muchos pies forzados desde el tratamiento fotográfico que le dieron más rigidez al registro. Existieron muchos desafíos simultáneos que no fui capaz de abordar al mismo tiempo por la complejidad de los personajes y la metodología que implementamos para hacerlo.

En conclusión es una obra que aun está en desarrollo, donde cuesta leer las decisiones que se tomaron para cada secuencia, pero aun así siempre hubo algo detrás que se quiso decir. Hasta el registro de los espacios estuvo pensado en cómo potenciar el arte, el colorido del interior de la casa y los elementos que se grabaron. Fue un proceso pensado que tuvo ideas y que permitió una reflexión honesta.

Queremos finalizar esta defensa contándoles que el proyecto aún no ha finalizado, en primer lugar porque existe un compromiso muy grande con los personajes y su situación, pero además porque obtuvimos el fondo audiovisual para producción de cortometraje en 2015, espacio que nos ha dado la posibilidad de seguir investigando y grabando. La historia ha cambiado y creemos que este proceso de reflexión ha sido muy importante para poder proyectar las ideas en la nueva película.

Defensa Dirección de Fotografía

Ashley Salman Herrera

Entrando al Patio de Luz

Mi interés en ser parte del equipo de este cortometraje se debió a la posibilidad otorgada por la directora de realizar la historia de unos personajes interesantes, Johnny y Julia, y desde uno de mis roles favoritos, la dirección de fotografía, experimentando desde ese rol en el cine documental, puesto que anteriormente mi trabajo se desarrolló en ficción.

Cuando supe de estos personajes me pareció fascinante mayormente por el desafío que sería para todos de encontrar una mirada frente a ellos, poder descifrar un lenguaje visual, pues son personajes con enfermedades mentales, un escenario que nunca habíamos presenciado, tanto fuera del círculo del cine como dentro, pero del cual yo estaba segura aprendería mucho, y así fue. Si ya de entrada es interesante observar, estudiar, conocer y compartir con tus personajes, con Johnny y Julia fue toda una travesía, desde principio a fin. Ha sido una de las experiencias en el cine más complejas, maravillosas e importantes que he tenido.

Antes de comenzar las visitas de investigación y luego las visitas técnicas, se especulaban propuestas por departamento de acuerdo a la visión de la directora, visión que buscó sumergirse en el mundo interno de dos de sus familiares con la particularidad de que ellos estaban enfermos, Johnny con esquizofrenia paranoide y Julia con alzheimer, mezcla interesante de relación Madre-Hijo, resguardados en su casa.

La fotografía entonces se pensaba con una iluminación natural a favor de lo que se quería contar, encontrando los planos apropiados de Johnny y Julia que ayudaran a entender sus mundos, y relacionar los colores con la sensorialidad del mundo interno de los personajes, saber si resistirían o no una cámara frente a ellos por una buena cantidad de tiempo, si tendrían contacto con la cámara o no, y cómo capturar eso. Por lo que varios de los conceptos aplicados a la Dirección de Fotografía se lograron mantener durante todo el proceso como la luz natural y la composición simétrica de planos en cámara fija.

Ya en proceso de visitas de observación, investigación y técnicas se pudieron concretar varios conceptos debido a que se trabajó en una bitácora de investigación que guió el enfoque de lo que se quería buscar cada vez que visitábamos a nuestros personajes. Para la fotografía era importante conocer a los personajes físicamente y en su propio espacio además de espacios exteriores, estudiar la luz natural de la casa y las horas de iluminación útil, la distribución de las habitaciones y el patio de luz para realizar una planta de cámara, reconocer elementos y espacios para la composición del encuadre. Y junto con esto probarnos como equipo en terreno, ver si seríamos capaces de entender el punto de vista de la directora, visualizar planos en todos los rincones de la casa y conocer a Johnny y Julia, estudiar sus movimientos corporales, aprender sus actividades diarias, sus tiempos,

ritmos, y poco a poco entrar con la cámara para ver cómo reaccionarían los personajes, por lo que este proceso se hizo de manera lenta, siempre respetando a Johnny y Julia, ya que de mi parte existía un gran respeto por las limitaciones que ellos tenían y un respeto a la directora porque eran sus familiares, entonces yo descansaba en lo que podía manejar la directora con ellos, viendo la forma de congeniar con ellos, de ganarme su confianza y de entenderlos en cuanto a trato personal y trato como personajes frente a una cámara.

La Realidad en terreno

A medida que se iban realizando las visitas y que avanzaba la etapa de investigación se fueron concretando las decisiones estéticas del cortometraje. Desde principio a fin se mantuvo el uso de planos fijos y estables con cámara en trípode, con esto se quería plantear una composición cuadrada aplicando la sección áurea en donde los elementos y los personajes componían en el espacio con un plano ya entregado por el encuadre. En los siguientes avances se agregó el uso de planos en conjunto de Johnny y Julia para unirlos en su propia relación distante en donde se apreciaba la no comunicación de uno hacia el otro, ya que cada uno se quedaba en su propio mundo interno, para reforzar más esta unión aparente que a la vez es distante se agregó la idea de planos en que los personajes estarían divididos por elementos del mismo espacio, por ejemplo en el plano de Johnny y Julia sentados en el patio los separa la gran ventana de la entrada y queda un gran espacio de aire entre ellos. La propuesta de estabilidad que se tuvo con estas decisiones iba en relación con el montaje, pues luego éste sería el lugar en que se jugaría con los ritmos y tiempos rompiendo esa estabilidad superficial de nuestros personajes. La composición de la casa también iba ganando importancia, se quería dar a entender que habría una composición arquitectónica de los espacios de la casa para crear un viaje de fragmentación visual, en donde se iría transformando la casa a medida que avanzaba la historia pues esta evolución pondría en imagen la contradictoria situación de los personajes, la apariencia física del verse bien y arreglados cuando en realidad en sus mentes no hay nada arreglado ni estable, de esta forma la fotografía y el montaje irían desde la fragmentación de planos a la fusión de ellos, es decir desde planos descriptivos del espacio y los personajes a planos medios y generales en donde se les tuviera a los dos, de esta forma la narrativa del cortometraje explicaría sus estados de presencia física pero ausentes de forma interna.

Luego en un momento de la etapa de rodaje se tenía la intención de realizar secuencias en el exterior, aplicando el uso de Gran Planos Generales, buscando guiar la atención visual hacia un Johnny diminuto en el espacio amplio de las calles, observando su particular corporalidad, sus movimientos, su caminar cabizbajo y jorobado, con una mirada inocente y vulnerable, entonces se pensaba a Johnny caminando por Av. Gabriela, caminando por un terreno baldío detrás de la casa o trabajando desde su puesto en la feria de su pasaje. Pero esta intención se descartó luego de que se decidió algo muy importante, los personajes no se verían nunca fuera de la casa, pues se quería delimitar el espacio de ellos desde el portón de la entrada hacia dentro de la casa. Lo que los separaba del mundo exterior sería el perímetro de su hogar, y esto a la vez representaría la delimitación del mundo, el aislamiento desde el exterior y el aislamiento provocado por el mundo interno de Johnny y Julia. Esta decisión se mantuvo hasta el final, los personajes nunca salen de la casa, de esta forma se apreciaría la comodidad que sienten los personajes en sólo quedarse en su

espacio, el miedo de salir, las ganas de Johnny de salir pero luego arrepentido dice que es mejor estar en la casa cuidando a su madre.

En un comienzo la temperatura de color tenía la propuesta del uso del color psicológico dependiendo de los estados anímicos de los personajes y como metáfora del Patio de Luz inicial, el que era un pequeño patio trasero en donde la luz que atravesaba el zinc de plástico tenía este color verde/amarillo, este sería el espacio onírico de Johnny, el rincón que expresaría su estado interno del ir y venir mental. Entonces el verde/amarillo sería una representación que dictaría la temperatura de color para todos los otros espacios y momentos de la historia, por lo que el verde sería un puente hacia tonalidades frías y el amarillo actuaría como puente hacia tonalidades cálidas, eso era Patio de Luz en su inicio. La propuesta después cambió a una decisión de temperatura de color levemente cálida que sería dada por el color natural de los espacios de la casa, los cuales serían saturados luego en post de imagen con la idea de que se apreciara vividez, realzando el contraste y creando una imagen tragicómica entre espacio físico y estado mental/anímico de Johnny y Julia, una noción contradictoria de un paraíso colorido, falso y aparente, esto se apoyaría con el uso de imagen de detalles de las flores plásticas que se encontraban en el living o en donde se apreciaba la pared floral detrás de la mesa del comedor. Pero finalmente la decisión que quedó de color fue la de no tener colores vibrantes, sólo color desaturado, reforzando de esta forma la emotividad interna de cada personajes, pues el no-color significa que el no-color que tienen ellos, lo apagados que se encuentran debido a sus estados mentales.

El espacio de la casa otorga una iluminación natural, con sus haces de luz entrando por las ventanas, creando este claroscuro que daría más atmósfera, relieve y profundidad dentro de los planos. Este recurso de claroscuro y del contraluz sería el lenguaje visual para la soledad en cuanto a los planos donde se ve el espacio pero no hay personajes y para el aislamiento en planos donde ellos están de manera individual y juntos, ya sea mirando el computador o almorzando. De la mano con esta propuesta existe el concepto del Paso del Tiempo-Espera, el cual se entiende desde el tiempo otorgado para cada plano dentro de la narrativa y que se refuerza con el juego de luz natural claroscuro, pues el mundo para Johnny y Julia tiene un tiempo distinto al exterior, en ellos y su casa el tiempo es más lento y sus propios ritmos de vida son lentos, por lo que pareciera a ratos que estuvieran esperando algo, sobretodo en los planos del patio delantero de la casa.

Finalmente dentro de las decisiones que variaron, una de ellas fue el tipo de cámara que se usaría para grabar este cortometraje. En un principio se consideró la cámara DSLR Canon 60D, ya que por su apariencia compacta, pequeña y manipulable ayudaría esto a no causar impacto visual a los personajes una vez grabándolos, su portabilidad es muy cómoda, existe experiencia de uso con esta cámara y se pensaba en las opciones de óptica de gran angular que serían necesarias para el espacio pequeño que otorgaba la casa. El primer cambio se dio con la cámara Sony HDV Z7, pensando más en su uso de óptica que ayudaría a evitar acentuar la extraña corporalidad de Johnny, en el diafragma, algo no menor pues no tendría cambios radicales de diafragma como los tiene una DSLR y en la capacidad de poder grabar por más tiempo, pues resisten más que las DSLR. Con esta cámara se grabó material que luego sería usado para la postulación al Fondo Audiovisual, pero finalmente con la directora acordamos en no seguir usándola porque la textura plana

de que se tenía de los planos no era lo que buscábamos, entonces se volvió a la Canon 60D, y esto también fue más cómodo pues una de las grandes preocupaciones que yo tenía era no perturbar a los personajes, y es por esto que mi uso de equipos fue tan limitante, no consideré iluminación artificial, ni tener asistente, ni nada más que fuera yo y la cámara, y creo que esta fue una buena decisión porque se da mucho en el documental que el equipo técnico pase desapercibido para los personajes, de esta forma ellos se exponen prontamente y muestran sus verdaderas versiones, lo que es uno de los pilares en la construcción narrativa de la película, ser una mosca en la pared y dejar que el resto se manifieste.

Reflexiones

Patio de Luz tiene un camino de muchos cambios, de buenos y malos momentos, pero que en la sumatoria de ellos nos nutrieron de un bello aprendizaje de lo que es hacer cine, y en este caso, cine documental. Fue un proceso determinante en cuanto a carrera profesional y crecimiento personal, porque me expuse a una situación desafiante, el tratar de proveer una mirada de personajes complejos, que requieren ciertos cuidados, que no te dejan entrar fácilmente a sus mundos, y del cual tu no quieres hacer otro cliché de alguien enfermo, sino de retratar su esencia, porque eso en el fondo es lo que importa, la esencia de Johnny y Julia. Entonces lo positivo que me queda de esta experiencia es el desafío de trabajar con personajes complejos, en donde como equipo siempre estuvimos preocupados de ser muy cuidadosos con respecto a la distancia que podíamos tener con ellos, yo cuidadosa también respetando la situación familiar de Johnny y Julia con la directora, tratando de no pasarlos a llevar en la búsqueda estética, y quizás esto nos jugó en contra, quizás debí haber sido más avasalladora con el uso de la cámara y quizás habría obtenido ciertos planos más emotivos, con mayor fuerza dramática de la que hay, pero también existieron tantos otros factores que muestran el resultado de Patio de Luz, que no es un cortometraje propiamente tal, sino un momento dentro de una gran historia de personajes muy interesantes.

También considero que nos faltó más tiempo de observación e investigación, pues ya el estado mental de los personajes requería una mayor dedicación que con un personaje normal, y esto no se pudo lograr en tu totalidad.

Y debido al constante cambio de historias que se fue dando en el proceso de Patio de Luz, con la integración de un personaje que nunca se había considerado pero por razones de fuerza mayor se tuvo que dejar en la historia, Fernando, el hermano mayor de Johnny, el material que se iba obteniendo de los rodajes también cambiaba, sutilmente, pero cambiaba el enfoque, por lo que hubieron decisiones que claramente muestran una intención de historia pero que no se concreta en qué tipo de historia, entonces la fotografía que se tenía pensada desde el comienzo al fin no logró cuajar en la película como un todo, y quizás es por esto que se percibe más como una fotografía descriptiva que una fotografía narrativa de la película, pero siempre se estuvo pensando en el lenguaje visual que podría representar mejor la historia de Johnny y Julia.

Otro aspecto positivo también para mi fue la limitación de equipos y apoyarme en el uso de luz natural sólo con la cámara y las características que me otorgaba, esto me ayudó a estudiar la iluminación de la casa, comprender sus horarios de mejor iluminación y tratar de que el plan de rodaje obedeciera a esa cualidad. Esto fue un aprendizaje, porque en la ficción ese escenario no se da tanto, ya que siempre hay que apoyarse de iluminación artificial para crear un lenguaje narrativo desde la fotografía.

Existió un aprendizaje de observar, estudiar e incorporar a mi rol la rutina de los personajes, buscando sus tiempos, sus ritmos, sus pausas, sus momentos dramáticos, estudiando la forma de comer de Johnny tan acelerada en comparación con la lenta e ida forma de comer de Julia. Aprender y conocerlos fue una experiencia gratificante, y siento que crecí más desde la dirección de fotografía documental, porque ahora que estamos en el proceso de grabar el cortometraje que postulamos al Fondo Audiovisual, siento que puedo seguir el ritmo de Johnny con la cámara, ya tengo integrado en mi cuerpo su movimiento corporal, me es más fácil leerlo y adelantarme y prever lo que él podría hacer para luego yo seguirlo con la cámara. Así también existe una mayor confianza de parte de Johnny y Julia con respecto a la presencia de la cámara, que si bien no es la misma, es una cámara de mejor calidad y más pequeña, se nota que ellos ya se acostumbran, la cámara ya no los incomoda, por lo tanto eso nos relaja tanto a mi como la directora.

Patio de Luz tuvo la oportunidad de contarse de una mejor manera, y por esto queremos aprovechar al máximo lo que se nos otorgó con la oportunidad del Fondo Audiovisual, entonces agradezco la madurez y experiencia que tuve haciendo este Patio de Luz, pues sin estos aprendizajes no me sentiría preparada para contar la nueva historia de este proyecto, del cual yo creo estamos listas para enfrentar con mejores herramientas en el cuerpo de cada uno de nuestros roles.