

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

Autora

Karina Elizabeth Rojas Sandoval

Profesora Guía

Paola Alejandra Castillo Villagrán

Santiago, Chile
2016

AGRADECIMIENTOS

Agradezco infinitamente a mi familia, quienes no sólo fueron un pilar a la hora de realizar esta obra, sino que me acompañaron durante todo el proceso que significó decidir estudiar cine.

A mis amigos, quienes me acompañaron en momentos de crisis artísticas y existenciales surgidas a lo largo de la carrera, con un énfasis particular en el último año.

A los profesores que más allá de guiar mi proceso de formación, me incentivaron de manera creativa y académica.

A los funcionarios, quienes con su simpatía hicieron más amable el tránsito por el gris edificio que a veces se vuelve el ICEI.

A quienes confiaron y aún confían en mis proyectos, siendo el impulso para iniciarlos.

Y a todos aquellos quienes sin saberlo fueron una palabra de aliento en el nebuloso camino que es la creación.

CINE + TV
UNIVERSIDAD DE CHILE

PATIO DE LUZ

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

DIRECCION TANA GILBERT - PRODUCCION ALBA GAVIRAGHI - 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	20 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.

PATIO DE LUZ

GUIÓN

Etapas 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 2015: 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 naranjo 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, 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.

PROPUESTA CINEMATOGRÁFICA GENERAL

TRATAMIENTO AUDIOVISUAL

El abandono y aislamiento que han sufrido Johnny y Julia por años los ha mantenido fuera del margen comunicativo con otros. Estas características son eje para el desarrollo de un concepto y tratamiento audiovisual que aglutina la experiencia de los personajes en un espacio semi abandonado, debido a la condición que sufre cada uno de estos. La relación entre ellos y la casa, torna la atmósfera en una especie de internado que manifiesta la problemática del cortometraje: el aislamiento y abandono. La casa es un dispositivo físico y a la vez una metáfora de la incomunicación de esta familia, y por ello existen intenciones de parte de Johnny, Julia y Miriam en arreglar esta casa. A lo largo del cortometraje la casa tendrá una transformación estética para verse mejor de lo que estaba, en función de la espera de las visitas, ya que existe un anhelo en los personajes de tener contacto con el otro a pesar del miedo que sus mismas condiciones mentales les infunde.

Los estados de ánimo provocados por el aislamiento, la relación madre e hijo truncada por estos problemas mentales, la atmósfera generada como consecuencia de estas problemáticas, se exploran en los espacios interior y exterior, a través de la construcción fotográfica y sonora. Se estará constantemente planteando a los personajes como al costado de la "realidad", pues si bien el mundo exterior avanza, y esto se ve con la intervención de Miriam, las noticias de las que se pone al día Johnny, o de las simples imágenes de los vecinos en la calle; Julia y Johnny nunca lo hacen.

Principalmente se trata de un retrato observacional de los personajes, no avanzan, tienen una constante rutina diaria que se compone de muy pocas actividades pero que para ellos es lo único que existe, y en ellos la única esperanza de exterior/realidad es la constante idea de las visitas que finalmente nunca llegan.

Al ser en una sola locación la cámara compondrá a Johnny y Julia en su cotidianeidad, mostrará esa inmovilidad y paso del tiempo, revelando que algo es poco coherente en su actuar con la normalidad de las cosas, como la manera de comer de Johnny, o el simple estar de Julia mirando al vacío sin ninguna intención aparente de decir o pensar algo.

La película plantea un tiempo y espacio entre el mundo exterior y el mundo interior de los personajes. El mundo interior compuesto por la dinámica entre Julia y Johnny está definida por su casa que es oscura, silenciosa pero que también da cuenta de un ideal de paraíso artificial de manera muy sutil con la decoración del living, ya que la casa como espacio mismo se ve siempre ordenado, limpio, digno y decorado de flores plásticas, trabajo del que se encarga Miriam. La interacción madre e hijo estará dada por el dispositivo de la comida, la mayor parte de sus diálogos serán comiendo con el fin de resaltar el problema comunicativo, pero además porque significa mostrar también la división de los mundos internos de cada uno.

Johnny nos presenta un mundo del que no puede salir, Julia sumergida en la lentitud de los años nos da la pauta para seguir el ritmo de la casa, mientras que Johnny quiebra ese ritmo para situarnos en un ambiente alterado por movimientos que quedan claros en planos detalles de sus manos o pies mientras espera junto con Julia a que lleguen las visitas.

En general se jugará a repetir elementos para darles sentido en la progresión dramática: un timbre que cambia de sonido, una casa que se pinta, un hombre que espera, mientras fuma, a las visitas que nunca llegan o que no son para él.

Esta expresividad del estado anímico de los personajes, conjugado con la espacialidad sensorial que se produce en el ambiente del interior de la casa, confluyen en un punto importante para el relato y el producto audiovisual en sí, que es el patio delantero denominado patio de luz. En el patio de luz ellos esperan que alguien aparezca, la espera en ese lugar construye los momentos de mayor ilusión de una visita. Se plantea una construcción audiovisual en la que el tiempo se alarga, a través de elipsis, el mundo exterior se intensifica por medio de la fotografía que revela a través de la reja a la gente pasando y el sonido busca construir un espacio exterior con una vida activa de sus vecinos.

Existe un juego de contraluz muy importante de rescatar porque es del espacio mismo de la casa y se usará para momentos de soledad y aislamiento de los personajes, pero la tonalidad de la imagen propondrá una visión más colorida y vívida al saturar los colores y dar una calidez artificial en los momentos de comida como el almuerzo.

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 manteniéndonos 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.

OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto documental Patio de luz, en esta etapa radica en obtener la mayor cercanía posible con los personajes, que ya se ha conseguido en parte por las visitas generadas con el equipo de producción a la locación donde viven. Progresivamente el proceso de visitar a los personajes ha ido acostumbrándolos a la presencia del equipo técnico. Pero esperamos poder generar una confianza que nos haga transformarnos en un equipo invisible.

Por otra parte, los objetivos específicos tienen que ver con la realización y la búsqueda del lenguaje:

- Visibilizar las enfermedades mentales, personajes que nadie quiere ver deben hacerse presentes en la vida de las personas, el cine es una de las mejores formas de mostrar el mundo.
- Reflexionar sobre el lenguaje documental a través de un retrato de la enfermedad mental, el aislamiento y el abandono.

PRESUPUESTO DEFINITIVO

ACTIVIDAD	MONTO	COMENTARIOS
Desarrollo y Preproducción		<i>Esta etapa se desarrolló de abril julio del presente año.</i>
Impresiones y fotocopias documentos	\$ 6.000	<i>Hasta el momento se han gastado \$4.000</i>
Materiales equipo pruebas técnicas	\$ 5.000	<i>Hasta el momento se han gastado \$4.000 en pilas.</i>
Grabación teaser	\$ 12.000	<i>En comida y fotografías para los personajes</i>
Rodaje		<i>Esta etapa se desarrollará en agosto y septiembre del presente año.</i>
Materiales equipo	\$ 20.000	<i>Pilas, impresiones, gelatinas, utensilios eléctricos.</i>
Movilización: transporte y traslados	\$ 30.000	<i>Para pase escolar y posibles usos de taxi o auto en jornadas específicas.</i>
Catering	\$ 30.000	<i>Se hará una gran canasta familiar para entregar en la locación.</i>
Postproducción		<i>Esta etapa se desarrollará entre octubre y diciembre de este año.</i>
Asesoría final terminaciones corrección de color	\$ 50.000	<i>Sólo si se requiera después de la revisión completa del material.</i>
Asesoría final terminaciones postsonora	\$ 50.000	<i>Sólo si se requiera después de la revisión completa del material.</i>
Distribución		<i>Esta etapa contempla todo un año de circuitos de festivales.</i>
Copias DVD y Bluray	\$ 10.000	<i>Disco duro para copia original existente, solo se contemplan copias</i>
Tasa de inscripción a festivales.	\$ 30.000	<i>Sólo contemplando postulaciones internacionales.</i>
TOTAL	\$ 243.000	
<i>* Cualquier otro ítem que no se esté considerando es porque se ha asumido el costo por parte de los integrantes.</i>		

PLAN DE FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

El plan de financiamiento del documental de egreso "Patio de Luz" se ha trabajado bajo dos ejes de fuentes de ingresos: aportes propios de los participantes y medidas universitarias internas, lo que a continuación se detalla.

FUENTE DE INGRESO	MONTO
Aportes propios	\$110.000
Beca de emergencia	\$90.000
TOTAL	\$200.000

Este detalle solo financia las etapas de desarrollo, preproducción y rodaje en un contexto universitario del cortometraje de egreso como tal, ya que está en evaluación los gastos reales de la etapa de postproducción y distribución (los que de todos modos se contemplan estimativamente en el presupuesto). Por otro lado se ha contemplado, para un rodaje real de industria la postulación a los siguientes fondos, para cubrir un monto total de \$35.000.000.-

FUENTE DE INGRESO	MONTO	ESTADO
CORFO Cine	\$7.000.000	Pendiente
Fondo de Fomento Audiovisual	\$15.000.000	Activa
Fondos Internacionales	\$12.000.000	Pendiente
TOTAL	\$35.000.000	

Con respecto a la distribución del cortometraje se contemplan tres ejes exhibición en festivales, exhibiciones comerciales y exhibiciones comunitarias. Para el primer punto se recurrirá a postular a los diversos festivales del circuito documental internacional donde exista competencia de cortometrajes, privilegiando estrenar en los festivales Clase A. Una vez terminado el circuito de festivales se pretende buscar plataformas de difusión documental para la exhibición, programas de difusión especiales o plataformas online.

Finalmente, para las exhibiciones no comerciales se pretende generar un recorrido acorde a la mayor posibilidad de llegada al público objetivo por definir. De todos modos, parcialmente se pueden proponer desde ya exhibir en Centros de Salud Mental Comunitarios, Colegios, diversas instituciones y organizaciones con las que se pueda hacer alianza y así el cortometraje se pueda convertir más que en un producto audiovisual de nicho.

PLAN DE PRODUCCIÓN

El plan de producción de Patio de luz contempla el siguiente cronograma de actividades desde la etapa de preproducción hasta la de montaje:

ACTIVIDAD		AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Presentación final.																				
2	Última visita a técnica																				
3	Rodaje Jornada 1																				
4	Rodaje Jornada 2																				
5	Rodaje Jornada 3																				
6	Rodaje Jornada 4																				
7	Rodaje Jornada 5																				
8	Rodaje Jornada 6																				
9	Rodaje Jornada 7																				
10	Rodaje Jornada 8																				
11	Montaje																				

PRODUCCIÓN TÉCNICA

El cortometraje utilizará el siguiente listado de equipos para su correcta grabación:

- Cámara HDV Z7 con 2 baterías (1 Estándar/1 Larga Duración)
- Mochila transporte
- Trípode
- Tarjeta 8GB Sony XDCAM
- 1 Micrófono direccional RODE NTG3
- 2 Micrófono lavalier Sennheiser
- Zepelín Rycote WS4
- Caña Telescópica
- Mezclador portátil de Audio Sound devices 302 de 3 Canales
- Mixer 5 canales
- Grabadora de Sonido Tascam –Dr40
- 2 Audífonos AKG K77
- 3 Cables XLR Largo

PLAN DE RODAJE

JORNADA 1/8

JUEVES 20 DE AGOSTO de 2015

EQUIPO TÉCNICO		
NOMBRE	ROL	CONTACTO
Tana Gilbert	Dirección	98752842
Ashley Salman	Dir. de Fotografía	85570394
Franco Lavanigno	Sonido	58912657
Fernando Gilbert	Contacto en locación	99954299

HORARIO RODAJE

CITACIÓN EN LOCACIÓN: 11.00 hrs

MONTAJE DE EQUIPO: 11.00 hrs – 11.55 hrs

INICIO: 12.00 hrs

FINALIZACIÓN: 16.00 hrs

ESCENA	OBSERVACIONES	PERSONAJES	HORA
Detalles de casa Interior/ Tonos de sitio			12.00 – 12.30
Julia revisión álbumes familiares		Julia	12.30 – 13.00
Julia ve televisión	Programas de TV y películas	Julia	13.00 – 14.00
Almuerzo		Johnny, Julia	14.00 – 15.00
Julia sentada en su pieza	Observa Patio de Luz	Julia	15.00 – 15.30
Julia durmiendo		Julia	15.30 – 16.00

JORNADA 2/8

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO de 2015

EQUIPO TÉCNICO		
NOMBRE	ROL	CONTACTO
Tana Gilbert	Dirección	98752842
Ashley Salman	Dir. de Fotografía	85570394
Franco Lavanigno	Sonido	58912657
Fernando Gilbert	Contacto locación	99954299

HORARIO RODAJE

CITACIÓN EN LOCACIÓN: 11.00 hrs

MONTAJE DE EQUIPO: 11.00 hrs – 11.55 hrs

INICIO: 12.00 hrs

FINALIZACIÓN: 16.30 hrs

EQUIPO TÉCNICO		
NOMBRE	ROL	CONTACTO
Tana Gilbert	Dirección	98752842
Ashley Salman	Dir. de Fotografía	85570394
Franco Lavanigno	Sonido	58912657
Fernando Gilbert	Contacto locación	99954299

HORARIO RODAJE

CITACIÓN EN LOCACIÓN: 10.00 hrs

MONTAJE DE EQUIPO: 10.00 hrs – 10.55 hrs

INICIO: 11.00 hrs

FINALIZACIÓN: 16.00 hrs

ESCENA	OBSERVACIONES	PERSONAJES	HORA
Johnny en el Patio de Luz		Johnny	12.00 – 13.00
Johnny fumando en antepatio		Johnny	13.00 – 13.30
Almuerzo		Johnny, Julia, Miriam	13.30– 14.30
Johnny ve televisión		Johnny	14.30 – 15.30
Detalles casa exterior/ Tonos de sitio			15.30 – 16.30

ESCENA	OBSERVACIONES	PERSONAJES	HORA
Miriam arregla a Julia	Entrega pastillas, maquilla y peina	Julia, Miriam	11.00 – 11.30
Miriam cuelga ropa en Patio de Luz	Planos detalle Patio de Luz	Miriam	11.30 – 12.30
Miriam prepara almuerzo, Julia ayuda		Miriam, Julia	12.30 – 13.30
Miriam ejercita memoria de Julia	Pregunta sobre sus familiares	Miriam, Julia	13.30 – 14.00
Almuerzo		Julia, Johnny	14.00 – 15.00
Miriam habla con Johnny	Tema: antenas y salud	Miriam, Johnny	15.00 – 16.00

JORNADA 4/8**DOMINGO 06 DE SEPTIEMBRE 2015**

EQUIPO TÉCNICO		
NOMBRE	ROL	CONTACTO
Tana Gilbert	Dirección	98752842
Ashley Salman	Dir. de Fotografía	85570394
Franco Lavanigno	Sonido	58912657
Fernando Gilbert	Contacto locación	99954299

HORARIO RODAJE**CITACIÓN EN LOCACIÓN: 10.00 hrs****MONTAJE DE EQUIPO: 10.00 hrs – 10.55 hrs****INICIO: 11.00 hrs****FINALIZACIÓN: 17.00 hrs**

ESCENA	OBSERVACIONES	PERSONAJES	HORA
Miriam cambia muebles de pieza Julia		Miriam	11.00 – 12.00
Johnny mira por el Patio de Luz		Johnny	12.00 – 13.30
Almuerzo		Johnny, Julia	13.30 – 14.30
Johnny en el exterior	Camina por terreno baldío	Johnny	14.30 – 16.30
Tonos de Sitio	Exterior terreno baldío		16.30 – 17.00

JORNADA 5/8**DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE de 2015**

EQUIPO TÉCNICO		
NOMBRE	ROL	CONTACTO
Tana Gilbert	Dirección	98752842
Ashley Salman	Dir. de Fotografía	85570394
Franco Lavanigno	Sonido	58912657
Fernando Gilbert	Contacto en locación	99954299

HORARIO RODAJE**CITACIÓN EN LOCACIÓN: 11.00 hrs****MONTAJE DE EQUIPO: 11.00 hrs – 11.55 hrs****INICIO: 12.00 hrs****FINALIZACIÓN: 16.30 hrs**

ESCENA	OBSERVACIONES	PERSONAJES	HORA
Llamada telefónica de Gilda	Avisa pronta visita	Johnny	12.00 – 12.30
Johnny cuenta a Julia la noticia		Johnny, Julia	12.30 – 13.00

Miriam ordena casa, prepara a Julia	Decora con flores, pinta notoriamente a Julia	Miriam, Julia	13.00 – 14.00
Espera en el antejardín	Johnny fuma, Julia sentada en silla de playa. Johnny entra y sale de la casa ansioso	Johnny, Julia y Miriam	14.00 – 16.00
Tonos de sitio	Exterior		16.00 – 16.30

JORNADA 6/8

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE de 2015

EQUIPO TÉCNICO		
NOMBRE	ROL	CONTACTO
Tana Gilbert	Dirección	98752842
Ashley Salman	Dir. de Fotografía	85570394
Franco Lavanigno	Sonido	58912657
		99954299

HORARIO RODAJE

CITACIÓN EN LOCACIÓN: 14.00 hrs

MONTAJE DE EQUIPO: 14.00 hrs – 14.55 hrs

INICIO: 15.00 hrs

FINALIZACIÓN: 18.00 hrs

ESCENA	OBSERVACIONES	PERSONAJES	HORA
Julia y Johnny revisan álbum familiar		Johnny, Julia	15.00 – 16.00
Johnny y Julia toman café	Foco en Julia, está perdida y ausente	Julia, Johnny	16.00 – 17.00
Johnny en el living espera cerca del teléfono	Se arregla la ropa constantemente	Johnny	17.00 – 17.30
Julia sentada en su pieza	Perdida	Julia	17.30 – 18.00

JORNADA 7/8

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE de 2015

EQUIPO TÉCNICO		
NOMBRE	ROL	CONTACTO
Tana Gilbert	Dirección	98752842
Ashley Salman	Dir. de Fotografía	85570394
Franco Lavanigno	Sonido	58912657
		99954299

HORARIO RODAJE

CITACIÓN EN LOCACIÓN: 12.00 hrs

MONTAJE DE EQUIPO: 12.00 hrs – 12.55 hrs

INICIO: 13.00 hrs

FINALIZACIÓN: 16.00 hrs

ESCENA	OBSERVACIONES	PERSONAJES	HORA
Almuerzo	Johnny está manchado con pintura. Hablan sobre las antenas	Johnny, Julia, Miriam	13.00 – 14.00
Mano pinta casa	Johnny habla con el maestro	Johnny Mano misteriosa	14.00 – 15.00
Johnny habla por teléfono	Avisan visita de Ito	Johnny	15.00 – 15.30
Tonos de sitio			15.30 – 16.00

JORNADA 8/8

VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE de 2015

EQUIPO TÉCNICO		
NOMBRE	ROL	CONTACTO
Tana Gilbert	Dirección	98752842
Ashley Salman	Dir. de Fotografía	85570394
Franco Lavanigno	Sonido	58912657
Fernando Gilbert	Contacto locación	99954299

HORARIO RODAJE

CITACIÓN EN LOCACIÓN: 12.00 hrs

MONTAJE DE EQUIPO: 12.00 hrs – 12.55 hrs

INICIO: 13.00 hrs

FINALIZACIÓN: 17.00 hrs

ESCENA	OBSERVACIONES	PERSONAJES	HORA
Almuerzo		Johnny, Julia	13.00 – 14.00
Espacio interior casa	Silencio y oscuridad. Pieza de Johnny vacía		14.00 – 14.30
Julia sentada al borde de su cama		Julia	14.30 – 15.00
Johnny sentado al lado del teléfono	Risas vecinos	Johnny	15.00 – 15.30
Johnny recorre casa	Patio delantero, living, cocina	Johnny	15.30 – 16.30
Johnny en Patio de Luz	Fuma, observa	Johnny	16.30 – 17.00

JORNADA 9/9

VIERNES 3 DE OCTUBRE de 2015

EQUIPO TÉCNICO		
NOMBRE	ROL	CONTACTO
Tana Gilbert	Dirección	98752842
Ashley Salman	Dir. de Fotografía	85570394
Franco Lavanigno	Sonido	58912657
Fernando Gilbert	Contacto locación	99954299

HORARIO RODAJE

CITACIÓN EN LOCACIÓN: 17.00 hrs

MONTAJE DE EQUIPO: 17.00 hrs – 17.55 hrs

INICIO: 18.00 hrs

FINALIZACIÓN: 22.00 hrs

ESCENA	OBSERVACIONES	PERSONAJES	HORA
Tonos de Sitio			18.00 – 18.30
Toman once. Ito y Johnny juegan ajedrez.	Conversaciones relevantes	Johnny, Julia, Ito	18.30 – 20.00
Miran televisión	Johnny y Julia desentienden lo que ven	Johnny, Julia, Ito	20.00 – 21.00
Johnny y Julia acostados en la misma cama		Johnny, Julia	21.00 – 21.30
Ito durmiendo		Ito	21.30 – 22.00

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Etapa 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 funcione. 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, sobretodo 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.

ANEXOS

PROCESO VISITAS TÉCNICAS

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 ideario que se querrá trabajar en el documental.

En una primera instancia, cuando aún Johnny era el personaje principal, la atención se enfocaba en su estudio. Las conclusiones del equipo respondían a lo mismo, Johnny es un hombre que al interactuar socialmente deja en evidencia su dulzura e inocencia, para terminar viéndolo como un niño y no ya un adulto. 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.

En este punto se produce un cambio de foco en la investigación, se entiende como Johnny no es en realidad el protagonista del documental, sino, la misma casa. Se trata de un espacio que cuenta historias y emana una atmósfera particular. Ahora la observación del equipo se centraría en la dinámica que resulta del espacio con los personajes. 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 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. Habrá que comprar ampollitas cálidas y frías para las luces de la casa ya no que no se ocuparán focos profesionales, se tendrá que grabar gran cantidad de wild tracks determinados para recalcar la textura de los sonidos. El espacio resulta naturalmente narrativo por lo que no habrá que hacer mayor intervención

Para la realización del teaser estuvo presente dirección, sonido y fotografía como forma de prueba y análisis para saber si acaso era necesario más parte del equipo presente o no, sin embargo las jornadas resultaron eficientes. Se asistió con el equipo profesional definitivo, en un comienzo, Johnny y Julia se extrañaron al ver la magnitud de los aparatos, estando muy atentos a su posición y funcionamiento. Sin embargo, con el correr del día logran acostumbrarse a su presencia pero no olvidarla, cada tanto miran a cámara, lo que en un momento causaba preocupación pero después se ve su utilidad como otro recurso narrativo más dentro del documental.

Se recrean los mismos planos logrados en las visitas técnicas anteriores realizados con fotografía fija para probar la capacidad de la cámara lo que agiliza el rodaje, también se pone en práctica la especialización en el aparato técnico de sonido adquirida por fallas anteriores e investigación en el área. Poco a poco, la presencia de la cámara y el sonido se va naturalizando, sin embargo, se comprende el uso de caña dentro de la casa como un acto muy invasivo y obstructor para la comodidad de Johnny y Julia. Al mismo tiempo que se crean estrategias para grabar sin que los personajes sepan y rescatar diversos momentos.

APOYO TEÓRICO

"CASA TOMADA" Julio Cortázar

Este cuento escrito por Julio Cortázar en 1946, nos habla de una casa que se apodera de los personajes, es un lugar de estancia incluso estando fuera de ella. El relato recurre a la casa para definir a los personajes y transformarlos. Esta idea es homologable a lo que se quiere lograr con el cortometraje donde la casa actúa como un cobijo, pero también como el límite con el espacio exterior, allí convergen historia y punto de vista.

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. *"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)

Al estar la casa tomada, el mundo exterior se entrega, se dona. El mundo interior de la casa es tan particular, por la construcción que realizan los personajes dentro, que pareciera ser la propia proyección que realizan los personajes de ella la que la construye aquel mundo y nuestra labor principal es convertirla en lo que resulta. Es decir, crear el mundo exterior como algo ausente, pero latente, y otorgarle sentido al apego y dependencia por ella.

"LA SALA NÚMERO SEIS" Antón Chéjov

Chéjov, considerado uno de los cuentistas más importantes e influyentes de la literatura, nos presenta con "La sala número seis" un espacio que termina por parecernos familiar. Se trata de una habitación dentro de un hospital psiquiátrico, descrita como un lugar lúgubre, silencioso y triste que, a pesar de esto, se encuentra constantemente transcurrido por personajes. Su capacidad para reflejar el sentimiento de desolación mediante la descripción detallada del espacio resulta absorbente.

"El techo está cubierto de musgo, la chimenea, medio derrengada, los escalones del porche, podridos y cubiertos de yerbas; sólo queda la huella del revoque. La fachada principal da al hospital, y la de atrás al campo, del que le separa un muro gris, coronado por una hilera de clavos con la puntas hacia arriba. O sea, el muro y el pabellón presentan ese aspecto tan peculiar, triste y abandonado que producen en Rusia los hospitales y las cárceles" (p.27)

"La vida en aquel pabellón es muy monótona. Por la mañana, todos los enfermos, a excepción del paralítico y del mujik, se lavan en una tina del vestíbulo y se secan con los faldones de las batas. Después toman el té en tazas de plomo. Sólo tienen derecho a una taza. A mediodía comen una sopa de berza y un plato de legumbre. Y por la noche cenan lo que les sobre a mediodía. Entre comida y comida, están acostados, se duermen, se ponen a mirar por la ventana o se pasean de un rincón a otro. Y así todos los días" (p.37)

Esta referencia no es útil por dos razones específicas: la historia que cuenta y cómo lo hace. La caracterización del espacio interno es lo que más nos interesa, el ser capaz de reflejar mediante la ambientación diferentes emociones e ideas, siendo este un documental descriptivo y observacional. La sala número seis, es la casa en que vive Johnny y Julia, un espacio que los absorbe y protege del exterior desterrándolos de una realidad. Pasando a ser este lugar el verdadero protagonista de la historia y sus personajes, tan solo un dispositivo para hablar de algo mayor: el abandono.

"EL YO DIVIDIDO"

Un Estudio sobre la salud y la enfermedad. Ronald D. Laing

Este texto que nos fue recomendado por un estudiante de psicología de la Universidad de Chile, Juan González, donde se puede lograr comprender en parte lo que es la esquizofrenia paranoide. El autor Ronald D. Laing, famoso psiquiatra británico, reconoce en el prólogo que su obra no será un compendio teórico sobre la esquizofrenia en sí misma, sino la descripción de aquello que implican y en lo que consisten los procesos desencadenantes de la locura, *"Hacer comprensible la locura y el proceso de volverse loco"*. (Pág.1).

Principalmente él habla de la esquizofrenia desde un foco fenomenológico existencial, línea de estudio que caracteriza la naturaleza de la experiencia que una persona tiene de su mundo y de sí misma, apoyándose en la filosofía de algunos autores como Kierkegaard, Heidegger y Sartre, ya que acude bastante a la posición del "yo" y al "ser en el mundo" en relación con el mundo o en relación consigo mismo, buscando la razón de algunas formas de locura, una de ellas siendo la esquizofrenia. Para esto se apoya en variados casos clínicos de pacientes, describiéndolos desde el momento en que los conoce y forma una relación con ellos.

Un punto importante a destacar de este texto y que tiene relevancia con nuestro cortometraje es lo que él mismo dice en la siguiente cita:

"La palabra esquizoide designa a un individuo en el que la totalidad de su experiencia está dividida de dos maneras principales: en primer lugar, hay una brecha en su relación con su mundo y, en segundo lugar, hay una rotura en su relación consigo mismo" (Pág. 13). El autor quiere decir que el paciente esquizofrénico se experimenta a sí mismo en una desesperante soledad y completo aislamiento, sintiéndose además una persona dividida y no una persona completa, puesto que las relaciones interpersonales existen solamente entre nosotros seres humanos, que si bien podemos estar separados uno del otro, no podemos estar aislados uno del otro. Él dice que nos somos entes aislados y no somos partes del mismo cuerpo físico, y en esto existe una paradoja, ya que explica que si bien nuestra relación con los otros es una parte esencial de nuestro ser, como lo es nuestra separación, aun así ninguna persona en particular es una parte necesaria de nuestro ser.

Justamente el aislamiento del que habla el autor es lo que podemos ver en la historia de Johnny y Julia, y éste es uno de los focos principales conductores del cortometraje, y la división del ser de Johnny, pues él se encuentra constantemente en dos mundos, uno corresponde a su ser en el mundo y este es de cómo se quiere hacer ver hacia los demás, que en este caso es cómo se ha mostrado con nosotros, cómo es con su madre y con Miriam, y el otro es de su ser consigo mismo, correspondiendo al mundo interior que en la historia se busca retratar, siendo uno de los espacios de la casa el que buscará reflejar este punto, el patio de luz

APOYO PSICOLÓGICO

A la fecha de entrega de este segundo informe, hemos tenido dos reuniones con el 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 es 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:

- a) 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 quien 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.

- b) 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.
- c) Existen diferentes tipos de esquizofrenia. Si bien, en un inicio de la enfermedad la de 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.

- d) 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.

- e) 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 conocer a 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 nuestra obra de título, será muy beneficioso para Johnny, ya que se sentirá capaz de contribuir de cierta forma a la sociedad, ayudando a otros.

- f) 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.
- g) 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.

- h) Se recomienda no someter a jornadas extenuantes a Johnny, respetar sus tiempos y estar atentos a su ritmo, ya que el cansancio puede ser el pie inicial para una crisis.

REFERENCIAS AUDIOVISUALES

"La casa de mi abuela" (2005)

Dirección y montaje

Esta película logra retratar un mundo cercano al director, pero que al mismo tiempo se encuentra distanciado desde la construcción de la historia. Este primer objetivo es el que llevaremos a cabo en el proceso de desarrollo del cortometraje. La confianza existente con la familia da posibilidades de comodidad y acercamiento que a veces resulta un límite complicado. Este largometraje presenta una barrera invisible entre equipo y personaje que esperamos poder alcanzar durante el rodaje pero principalmente en las conversaciones telefónicas y los momentos del desayuno o almuerzo de los personajes.

La casa es otro elemento/ personaje que en ambas películas estará presente, actúa como un espacio delimitante para los personajes y que se transforma, cambia con los personajes en una representación del paso del tiempo.

Además Adán Aliaga logra construir desde el montaje el espacio, a modo de micro unidades al interior de la casa, donde mezcla de manera certera un montaje clásico y lineal, ausente de cortes abruptos y jump cuts en la presentación y construcción de espacios. En contraposición a una marcada ruptura en los ejes de movimiento y notorios jump cuts cuando retrata el mundo de Marina; niña inquieta que viene a irrumpir en el pausado mundo de Marita, su abuela. El inquieto ritmo de Marina es el mismo que se buscará representar para Johnny, su ansiedad y subjetividad serán representadas en toda la casa y especialmente en el patio de luz.

"El otro día" (2012)

Diseño sonoro

En esta película Agüero hace una construcción audiovisual de su casa, a partir de la observación basada en la memoria y eventos cotidianos que llegan a irrumpir desde el mundo exterior, la calle, a través del timbre de su hogar. El límite que queremos establecer entre el mundo interior y exterior de los personajes está dado por esa casa y son aspectos que estarán presentes en el cortometraje.

El timbre así se vuelve un *leitmotiv* sonoro que significa ese extraño mundo de afuera que invade sus contemplaciones y meditaciones diarias. Esta película se vuelve un referente interesante en cuanto a la construcción de la re-significación de un sonido, por ejemplo, a partir del mecanismo del timbre, utilizado también en "Patio de Luz", pero con sensaciones completamente distintas. En este caso el timbre causa en Johnny el entusiasmo de recibir una visita, pero donde prevalece el aislamiento.

"Interiors" (1978)

Iluminación: Claroscuro

Hay un juego natural que viene con la casa de los personajes, el claroscuro. La entrada de haces de luz por las ventanas del lugar mostrarán un mundo exterior que se transforma a medida que avanza el documental. Durante la primera parte del documental, la iluminación exterior se irá acomodando a la percepción de Johnny con el mundo, pero cuando él se vaya desconectando, la iluminación proveniente de afuera crecerá y creará incomodidad en su recepción. Esta película trabaja los planos fijos, sacando provecho a las terminaciones arquitectónicas de las locaciones, donde los personajes se desplazan en el espacio recomponiendo el plano y representando estados emocionales específicos. Además rescata el juego con la luz antes mencionado que provoca una intención sutil entre oscuridad e iluminación, que en este caso se hará notar en algunos momentos del cortometraje más que en otros, y además los colores que se usan están levemente desaturados.

Ensayo Reflexivo

El Tránsito desde la propuesta hacia el material

El presente ensayo corresponde al presentado a la profesora guía de este proyecto, tras realizarse la muestra final del cortometraje realizada el 22 de diciembre del año 2015. En esta breve reflexión sobre el proceso de realización del cortometraje, convergen mis apreciaciones personales sobre el proceso junto con breves ideas con respecto a la realización de cine, particularmente, del género documental.

Escribo esta breve reflexión luego de leer nuevamente mis motivaciones y propuesta final. Quiero destacar que esta aproximación al cortometraje *PATIO DE LUZ* corresponde a mi proceso individual. Ya que sólo conozco este y creo jamás podría comprender ni empaparme por completo del vivido por mis compañeros.

Algunos puntos del cortometraje presentado en la muestra final convergen con aquellas idealizadas expresiones de tratamiento entregado meses antes en mi propuesta de Montaje. Pero lo cierto es que la única certeza que tenía con respecto a esta propuesta, es que lo inseguro del rodaje, en cuanto a qué esperar de los personajes y el fluir de sus acciones, era lo único probable con respecto al material con el que trabajaría y que éste sería muy diferente al que imaginaba.

Si bien todos tenemos un imaginario distinto y respondemos a una cosmovisión propia, entrecruzada siempre por ciertos hitos o momentos culturales compartidos, lo que vemos e idealizamos en nuestras cabezas siempre difiere –aunque sea de manera mínima- a lo que otro u otros pueden visualizar con respecto a un mismo concepto. Eso es lo encantador y espantoso del cine: trabajamos en equipo en la búsqueda de convergencias y acuerdos, donde luego de debates interminables en torno a la historia, se encuentra un punto de fascinación donde se visualiza un plano o escena capaz de seducir por instantes. Donde las diferencias en cuanto a imaginario se disuelven y se llega a un punto en común, un acuerdo grupal con respecto a la historia que se quiere. Un acuerdo ligado a una emoción o punto en común con respecto a la narrativa, encontrando en particularidades del registro, para llegar a aspectos macros para la creación cinematográfica.

Desde mi propia perspectiva, considero que es el *encanto* en lo cotidiano, al resignificar momentos vanales hasta convertirlos en grandes hitos, aquello que nos *mueve* o *nos hace* querer contar historias. En mi caso, es el por qué me gusta el género documental: en el *ver nuevamente* o *remirar* una realidad encuadrada. La idea de re-mirar hasta encontrar el encanto que se plantea desde un guión imaginario. Encontrar aquella fascinación en el momento del rodaje y del visionado de este registro en búsqueda de las ideas planteadas en la propuesta previa al rodaje. El repensar en torno a lo que se quiere contar, cuestionando por qué se quiere contar con cierta elección de planos y sonidos.

Personalmente, creo que en la sala de montaje es donde aflora el encanto de las interminables horas de registro. Lamentablemente, los tiempos impuestos por la universidad difieren del tiempo que para mi sería ideal. Los tiempos propios son contrapuestos a los académicos, donde el ritmo y ajetreo de las entregas son aproximaciones a la vida laboral. A veces el proceso se vuelve frustrante, pero la frustración es parte del proceso de creación y, de cierta forma, sirve como un elemento que delata que se comienza a avanzar en dicho proceso.

El montaje documental, para mi, es un ir y venir de altibajos. De armar y desarmar en la búsqueda romántica de la secuencia o plano perfecto. Donde la aceptación de la perfección como una falsedad absoluta es parte de la aceptación de una historia documental.

Patio de luz no me dio nunca el encuadre exacto. Los personajes y equipo de registro a veces hablaban cuando yo quería silencio. Cuando me enamoraba de los personajes y sus acciones alguien entraba a cuadro o reencuadraban rompiendo con aquello que me atrapaba por instantes en el material. *Patio de luz* no me dio lo que yo quería y nunca lo hará en cuanto a registro. Sin embargo me hizo enfrentar a una búsqueda constante por momentos e instantes, algo mucho más cercano a la realización documental, ya que es dicha búsqueda la que hace del documental, o cualquier relato de no-ficción, algo memorable. Los mismos instantes que, personalmente, hacen que quiera contar historias. *Patio de luz* me hizo encarar una y otra vez qué significa modificar y repensar una historia. Que nada es tan complicado como parece y las soluciones son más fáciles de lo que se cree. El desarrollo de este cortometraje fue la combinación de procesos creativos y terapéuticos.

Más allá de la frustración en torno a los tiempos individuales contra los colectivos, en torno al imaginario propio contra el general, en torno a la propuesta en contraposición al material. *Patio de luz* es el cierre de cinco años marcados por el crecimiento personal junto a diferentes grupos de trabajo, donde se habla de una realización académica ligada a aproximaciones profesionales, pero ancladas siempre a lo personal, donde lo íntimo se traduce en la culminación de un proyecto.

Lo difícil de la creación, de los acuerdos y de las asociaciones quedan relegados a un segundo plano cuando, aunque sea por un instante, nos reencontramos con el sentido de la motivación inicial al ser parte del proyecto, empatizamos con los personajes y nos emocionamos con parte de las acciones. La emoción de la que tanto oí hablar en reuniones y asesorías; esa universalidad que subyace en lo emotivo y de ahí las ganas de contar. Narrativa que surge desde la previa identificación con la historia hasta los nervios en cada visionado de corte. Donde pareciera que la idea de un corte final se distancia con cada avance, porque simplemente los caminos narrativos y perspectivas, si bien se esclarecen, también se vuelven nebulosos.

Para mi *Patio de luz* es un proyecto inconcluso, ya que el tiempo de registro y montaje me parece que no le hicieron justicia a la esencia de los personajes. *Patio de luz* significa el cierre de la etapa formal universitaria y reafirmar nuevamente que la creación y narración no es más que un hacer y deshacer, donde en el deshacer se vuelve al inicio, como una búsqueda personal y motivacional de esa emoción primaria que nos conectó con el proyecto y que, desde el montaje yo pretendía se expanda en quienes visionan el cortometraje.

Defensa de Título

Breve reflexión acerca del Montaje como elemento estructural en el cine y cómo se articuló en la obra "Patio de Luz"

El escrito presentado a continuación, corresponde a la defensa para optar al grado de Realizadora de Cine y Televisión. Donde se recogen las apreciaciones tanto de los profesores informantes como de la profesora guía, así como también apreciaciones personales sobre el resultado final del cortometrajes.

Es indudable que el cortometraje cambió completamente en cuanto a la propuesta inicial. Desde el ámbito del montaje se ve de inmediato al comparar la propuesta junto con el cortometraje final. En un inicio se planteó la creación de atmósferas y un lenguaje propio del documental anclado a los personajes, quienes pasaban a ser cuerpos al interior del espacio, donde sus enfermedades les otorgaban una condición mimética a la casa, donde el espacio junto a la progresión dramática se transformaba preso a sus ritmos y acciones individuales. Sin embargo, se privilegió un montaje narrativo en vez de preferir la creación de atmósferas. Si bien, atmósfera y narración no son excluyentes la una de la otra, en este cortometraje la decisión de privilegiar un montaje funcional en pro del avance de la historia fue en esa dirección.

A pesar de haber descuidado aspectos de la propuesta inicial de montaje presentada para el pase a rodaje, si se mantuvieron algunos elementos de ésta. Un ejemplo es la presentación del espacio a medida que conocemos los personajes, manteniéndose así la idea de que ellos son cuerpos presentes en el espacio, casi como objetos dentro de esta casa. Esta opción narrativa a la hora de presentar a los personajes se relaciona con el texto de Antón Chéjov "La sala número seis", vinculando de esta manera el desarrollo de la estructura cinematográfica a la narrativa literaria.

En mi trabajo como montajista de este cortometraje debo distinguir dos ejes centrales. El primero, relacionado con la observación tanto en visitas a la locación y a los personajes, así como también desde la sala de montaje. Donde para articular una propuesta para el ritmo me situé en aquello que observé como características propias de Johnny y Julia, para darle un carácter al ritmo.

El segundo eje de trabajo fue en torno a la estructura y articulación narrativa, ligada a la literatura de Chéjov y, al mismo tiempo, a una articulación dramática donde espacio y personajes se conjugan como parte de un mismo universo. Donde la corporalidad de los personajes, en ocasiones, pasa a ser parte de la escenografía o locación gracias a su particularidad anclada en el mundo de las enfermedades mentales. En este punto, el primer eje de observación y caracterización de los personajes fue clave.

Siguiendo con el punto de estructura y articulación narrativa, cabe destacar la intervención y manipulación como eje central en la propuesta y línea dramática. La funcionalidad del montaje respondió a la necesidad de crear una historia a partir de un material contemplativo sobre la vida de los personajes. Buscando de esta forma la creación de una historia a partir de la *nada* aparente que ocurría en su registro cotidiano, sin dejar de lado aspectos y características de los personajes, respetando durante la edición parte de su mundo íntimo.

Como montajista, creo que es pertinente destacar que el montaje es, desde mi perspectiva, parte de la esencia cinematográfica y que este no ocurre sólo desde la línea de edición en una sala. El montaje trasciende el espacio de post producción y nace desde el registro y el desarrollo de un proyecto. Fotografía y sonido van ligados estrechamente, siendo el primero el lugar donde se inicia el montaje, ya sea en planos secuencias o planos compuestos por acciones simultáneas.

En el caso de este cortometraje el montaje recae en el fuera de campo sonoro y en el empalme y asociación de planos, fuese o no creado de manera más o menos efectiva. Así como también en planos donde los personajes se disponen contrapuestos entre sí mientras realizan acciones. Donde si bien estos planos no fueron pensados como multicapa, si existe un montaje frente a cámara, donde ésta se dispone desde un lugar privilegiado para la observación.

Finalmente, quisiera concluir este breve extracto de mi defensa, haciendo mención a la estrecha relación entre espacio fílmico, narración, montaje y lenguaje. Donde personalmente considero que el montaje trasciende los espacios fílmicos, la narración y el lenguaje cinematográfico. Donde si el espacio fílmico es el encuadre y el resultado material de dicha elección espacial-narrativa, la narración correspondería a la articulación dramática junto a los elementos estéticos y el lenguaje correspondería a la sumatoria de elementos propios de lo audiovisual, donde se conjugan plasticidad, movimiento, sonoridad y performatividad. El montaje, entendido como representación y presentación de dicha materialidad, relato imaginario y elementos estéticos; trasciende dichas dimensiones, siendo más que un trabajo técnico un elemento que cruza cada departamento fílmico.

