

UNIVERSIDAD DE CHILE
INSTITUTO DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN
CINE Y TELEVISIÓN

VER LA LUZ

Ensayo experimental audiovisual

Memoria para optar al Título de Realizadora en Cine y Televisión
PAULINA ANDREA MATUS NAVARRETE

Profesor guía
Alejandro Fernández Almendras

Santiago de Chile
Junio, 2019

En memoria a la única persona que me alegraría el corazón.
Tú, orgulloso y con una sonrisa sé que estás.
Esta obra es para mi hijo, mas este logro

A mi papá Abelino.

Agradecimientos

Agradezco a cada una de las personas que confiaron en mí, y creyeron en la posibilidad de que realizara una obra unitaria, agradezco a aquellos que dijeron que sería difícil, pues lo fue, e incluso a aquellos que dijeron que no se podría. Agradezco a mi familia y a todos aquellos que me acompañaron en este largo proceso.

Gracias por estar.

Tabla de Contenido

I. Memoria

Ficha.....	6
Tema/Idea/Concepto.....	7
Sinopsis.....	8
Motivación.....	9
-Lo autobiográfico.....	11
Problematización y Descripción Propuesta Creativa.....	12
Estructura y distribución de los elementos en la obra.....	13
Tratamiento Estético	
-Desde el concepto a la forma.....	15
Método de Trabajo.....	18
-Importancia del Found Footage y de dónde proviene el material.....	19
Referentes.....	21
Análisis proceso creativo obra de título “Ver la Luz”.....	24
Flujo de trabajo	
-Recopilación de material.....	29
-Visualización material y conversión.....	29
-Montaje.....	30
-Montaje y postproducción.....	31
-Exportación y muestra.....	31
-Carta Gantt.....	32

II. Anexos

-Escala.....	33
-Carta cesión derechos de imagen.....	37
-Imágenes de la obra.....	38
-Informes profesores guía e informantes.....	40

I.MEMORIA

Ficha

Proyecto Obra de Título: “Ver la luz”

Género: Ensayo poético/ archivo celular

Tipo: Experimental Autobiográfico

Duración: 12 minutos.

País: Chile

Año: 2017

Realización/ Creación: Paulina Matus N.

Esta es una obra autoral, producida de manera autogestionada con apoyo de la Universidad de Chile, en contexto de titulación, obedece a un carácter individual, por tanto no existen más personas y/o cargos involucrados en el proceso creativo.

Tema/Idea/Concepto

“Ver la luz” es un ensayo poético realizado con material de archivo íntimo contenido en una pieza u obra audiovisual, la cual evoca momentos sensibles de su vida mediados con la llegada de un hijo.

A nivel conceptual el término que se trabaja es lo “genuino”, como la conexión sensible entre el realizador/ autor y el modo de creación, termino acuñado a partir del concepto de Aura que sostiene Walter Benjamin, al referirse a la conexión sensible entre obra y espectador, como una conexión real. Es por ello que el foco principal se basa en hallar dicha conexión sensible en el **proceso creativo** de la obra misma.

Bajo esta premisa esta obra se trabaja en un nivel completamente subjetivo de parte de la realizadora, cuyos cánones y márgenes que delimiten y den forma a la obra estarán completamente ligados a un proceso personal expresivo en la búsqueda por crear un lenguaje audiovisual cómodo que le permita evocar y/o representar su imaginario.

Sinopsis

“Ver la luz”

*Los árboles parecen moverse siempre tras un vidrio
y aún fuera,
el viento no logra tocar mi piel.
En las noches una mano pequeña me revela la llegada de la vida.*

Desde lo abstracto, la luz refleja el agua que envuelve una pequeña figura humanoide, parece deshacerse, es ruidosa, tétrica y desconocida. Un hombre o imágenes de un hombre son admiradas mientras él a orillas del mar se halla; los ruidos salvajes y animalescos, sintéticos, hacen eco del sexo difuminado, las imágenes suceden en una dimensión evocativa, como todo. Notas de celular son pensamientos que separan las imágenes en capítulos. Exploran un subjetivo que trata de abstenerse de hablar directamente, sino que, fluye entre la memoria dada por el archivo, pues todo es archivo de algún momento vivido.

Susurros mueven el viento y el evidente paisaje invernal constante, entre una memoria que se pincela de a poco, el pasar del tiempo es melancólico, es duro, poco armonioso. El presente parece ser a su vez el pasado, hay sensaciones que se mezclan y se entrelazan desde una mirada subjetiva de un personaje ausente que sólo intenta expresarse en la medida que se evocan sus recuerdos, y sus imágenes que a modo poético son en si mismo un viaje sensorial de sus emociones.

El agua, que es mar, que es río, y es también goteo, sucede a través de la obra, pues es la presencia continua de algo que ocurre en segundo plano. La emotividad de las palabras de un personaje que vive aquello que se ve en una dimensión poco clara; lo vivencial es un subjetivo evocativo de algo que sólo podemos atisbar más no vivir; entre los paseos solitarios de nuestra personaje

narradora, las imágenes del cielo y el agua, hay confusión e inestabilidad, hay también soledad y tristeza. La vida trae la llegada de un nuevo ser en una vida aparentemente atormentada y confusa que da luz a los días, una luz que viene con el agua, y de colores que no existían antes.

Motivación

Desde hace alrededor de cuatro años registro videos y fotografías con mi celular, en este transcurso he cambiado más de una vez de aparato, lo que ha modificado constantemente mi modo de enfrentarme al momento de capturar imágenes con mi celular, si bien han existido cambios que claramente se deben a los provocados por el avance tecnológico, como el de enfrentarse desde un registro en baja definición a uno en alta definición; el constante uso en el cotidiano del celular para registrar en diferentes formatos imágenes me ha hecho advertir una relación entablada con el celular. El uso del celular se ha convertido en una manera expresiva y propia para crear. El uso diario ha generado una relación natural que se manifiesta en la forma en que busco y hago registros de mi cotidiano, pues considero que la conexión que tengo con las cosas que capturo es emotiva, lo cual implica que muchos de mis archivos del celular sean más que íntimos, sensibles y expresivos de mi estado emocional y tiempo de vida.

Para mí el proceso creativo tanto como la creación misma no pueden estar limitados por no tener los equipos necesarios, como suele ser en el caso del cine de Industria. Para mi la realización en el quehacer audiovisual es la complementación entre el realizador y la capacidad de poder expresar con las

herramientas más próximas; en mi caso he generado una conexión entre el momento de registro y lo que registro con el celular. Es por ello que hallo sentido en utilizar material registrado desde mi dispositivo personal y usarlo en pos de un acto creativo.

Por otro lado los registros que abarcan desde el comienzo de mi embarazo hasta los recientes seis meses de mi hijo ya nacido, son un marco temporal en el que mis registros hablan de mi modo de percibir la vida en este tiempo. “Ver la luz”, es la motivación que ha tomado mi vida tras la confusión que genera no saber hacia dónde va la vida, en donde los momentos genuinos parecen existir cuando me permito registrar mi vida y me doy el tiempo de expresar mi estado interno a través de mi conexión con las imágenes, los sonidos y las notas escritas de mis pensamientos, es por lo mismo que considero que en este transcurso en que me encuentro con la maternidad, la luz o existencia de la vida se ha manifestado paulatinamente en mi día a día y ha sido expresada mediante el registro instantáneo de los momentos.

De alguna manera esta relación entre mi día a día, lo íntimo y la apreciación de un proceso mediante mi acto natural de usar el celular, son parte de una composición creativa que me impulsa sensiblemente; la escritura se desplaza desde mi hoja/cuaderno a querer realizarse mediante los materiales de archivo como frases que componen un poema que evoca este transcurso de vida donde de a poco aprecio la luz en la medida que llega un hijo a mi vida.

Esta idea por expresar esta conexión que tengo con mi cotidiano y los registros como acto creativo, es para mí muy importante, ya que busca que la forma de un lenguaje poético en que se manifieste esta relación, sea una manifestación por generar un lenguaje propio, y que más aún me permita continuamente crear sin la necesidad de basarme en pautas establecidas, sino que, regirme por lo que considero una forma cómoda que me permita crear y enfrentarme desde la individualidad o la autogestión a una posibilidad creativa que abre los horizontes de lo que considero una manifestación genuina/ con alma en el audiovisual, mediante un dispositivo que para mí, es la forma más natural y que evoca a la conexión auténtica que busco expresar.

Lo Autobiográfico:

Si bien no creo que exista una forma única de crear, considero que una manera más personal, individual te acerca de manera más auténtica a poder desarrollar un punto de vista menos manoseado y más cercano, claro desde una perspectiva más ligada a las artes audiovisuales o mediales, es por lo mismo que formas de organización y ejecución de cargos como el cine y la televisión, me parecen creativos pero desde un ámbito funcional, lo cual los distancia de algunos procesos creativos en relación con la obra, en mi caso que lo autobiográfico es algo fundamental como eje creativo, es de suma importancia. La elección por este modo de creación tiene que ver con la necesidad de expresar, de usar lo audiovisual como un mecanismo exploratorio de la vida, y a su vez, de encontrar una conexión temporal con el presente, ya que la conexión aurática en la que se manifiesta lo genuino, supongo puede ser evocada mediante la presencia del autor en su desprendimiento de roles entre persona natural y realizador y volviendo ambos, parte de lo mismo.

Actualmente estoy en búsqueda por generar un lenguaje propio, un lenguaje que recoja las cosas disponibles que me hagan sentido y se base en aquellas cosas internas que forman parte en la visión que tengo en mi vida personal/cotidiana, un lenguaje que busque y que por sobre todo considere la subjetividad como un elemento importante, pues autor y obra no son universos distintos; desde este punto es que se desprende la importancia por la unión entre el creador y la creación.

Problematización y Descripción Propuesta Creativa

“Ver la luz”, está enmarcada en un periodo vital donde el uso del celular registra el transcurso emocional y cotidiano de la persona que utiliza el dispositivo, por lo que los materiales son expresión de días vividos, los registros abarcan desde videos contemplativos de árboles y cielo, viajes por la carretera, fotografías de un bebé, grabaciones de canciones improvisadas y notas escritas como fragmentos de pensamientos surgidos.

Esta obra es principalmente un ensayo que experimenta sobre el proceso de creación, es decir, el proceso de creación comienza aún antes de pensar en la creación de la obra misma, pues, busca darle importancia al momento de conexión creativa y generación de los materiales, como forma para construir un poema audiovisual; así mismo explorar en el concepto de lo que es genuino en una obra íntima, desde el proceso creativo, selectivo y como espectador/a. De esta manera el montaje se vuelve el segundo momento importante en el que debe existir previamente una conexión entre el autor y los materiales para poder mezclarlos. El poema se puede escribir mediante el montaje, debido a que existen los materiales de archivo como palabras que tiene el autor, y que son manifestación y evocación de un periodo de tiempo.

La propuesta creativa busca recopilar material de archivo de celular, tanto audiovisual como escrito, tales como videos, grabaciones sonoras, y notas; siendo estas de origen íntimo y personal. La elección de trabajar con archivos obtenidos desde el celular, tiene que ver con la cercanía y naturalidad con la que este dispositivo se halla en el cotidiano, por lo que el celular se convierte por un lado, en una herramienta expresiva del día a día, y por otro una pequeña bodega física de momentos registrados que escogemos guardar. El ejercicio de recopilar, es un ejercicio de volver a mirar y a conectarse con los momentos registrados, como también un ejercicio de resignificar los materiales al sacarlos del estado estático de la memoria del celular en pos de volverlos letras o palabras que componen este un poema.

Se busca construir un poema mediante el montaje de los materiales. Estos archivos en sí mismos, son la manifestación expresiva de una conexión sensible entre el realizador o persona que registra, escribe, graba y los momentos que vive. El poema es así una manifestación expresiva que evoca los momentos vividos en los que ha apreciado una relación genuina que le han permitido apreciar que existe la vida, vida que se extrapola tanto a la sustancia de los archivos y más aún a los momentos del presente.

Por otro lado la experimentación sucede en cuanto a contar algo desde un lenguaje propio, se propone que la creación de un poema audiovisual es en sí mismo, el lenguaje interior del autor. La relación autor-momento creativo es de suma importancia, ya que, no puede existir la obra sin aquella dupla; y por tanto, la necesidad de expresar un universo sensible es a su vez lo que mueve la obra. Independientemente de la temática que evoquen los momentos encontrados y de lo que habla este poema, el poema mismo es la forma estética del experimento, tanto en su forma como en la utilización de material de archivo para componerlo.

Estructura y distribución de los elementos en la obra

La estructura en “Ver la luz” se dispone a partir de una secuencia de aproximadamente 12 minutos, que considera el montaje de elementos tales como, videos, sonidos y notas escritas del celular. El tiempo dentro de este poema en que se manifestará la estructura será de carácter atmosférico; los elementos antes mencionados serán estructurados, en orden no cronológico de registro, pero si temporal sentimental.

El factor sentimental mueve las etapas de estructuración a nivel emotivo sin embargo en un nivel práctico de articulación, la obra comienza con la primera

etapa de un embarazo poco lúcido considerando los momentos previos al comienzo de este; posteriormente contempla un quiebre emotivo que da paso a la muestra gráfica de final del embarazo y primeros meses de maternidad. Estos lapsos temporales serán tratados en una sucesión de momentos cotidianos en los que se logra apreciar que la vida existe, y que a su vez remitirán a las manifestaciones en que esta vida intenta mostrarse paulatinamente.

La primera etapa entonces se registrará por la confusión y dificultad de lograr ver la vida, existirán registros que remitan los momentos de apreciación de árboles, y manifestaciones de vida alejadas, vistas a través de vidrios, viajes, e imágenes poco nítidas de los momentos, donde no se entienda bien qué es lo que ocurre, imágenes pixeleadas, zoom automáticos, y planos difusos transmitirán esta primera etapa del poema. En el transcurso de la obra se irá de a poco mostrando imágenes cuyo contenido sea más explícito, pero breve, el cual hablará de a poco de momentos en que la vida se hace presente, es por ello que se articulará videos e imágenes más relacionadas con el tiempo cotidiano que se estaba viviendo, ya la vida se podrá percibir más de cerca, mayormente planos en la naturaleza directa, pero aún así con gran carga melancólica y de confusión, este punto culminará con el nacimiento del bebé, desde ahí se expone de a poco ver la realidad más cercana, el realizador estará más presente en los planos, se verán sus manos, y la interacción desde el fuera de cuadro hacia dentro del cuadro. En esta etapa se ven las primeras interacciones del bebé con la vida, y así el vínculo con la madre mediante registros que hablen sobre como ya se logra apreciar la vida que existe alrededor del realizador, tanto en el cotidiano como en la conexión directa con la vida natural, el sol, juntar las manos entre la madre y el hijo, siendo la forma en que culminará la obra.

Tratamiento estético

Desde el concepto a la forma:

El tratamiento estético se trabaja a través de diferentes conceptos, estos desprendidos de la conexión entre el realizador y la forma creativa. Es por lo mismo que el proceso de creación es un punto importante para desarrollar la obra y que trabajará a su vez con los siguientes conceptos.

Desde el concepto de lo **genuino**, el cual es el concepto general que se busca trabajar en cuanto al proceso creativo, también se desprenden a nivel interno de la obra; lo **íntimo o autobiográfico** y lo **emotivo**, son conceptos que se desarrollan a lo largo de la obra. Por un lado lo íntimo se trabaja a modo sustancia temática, pues los materiales están enmarcados en un periodo de tiempo en que comienza un embarazo y nace un hijo, son archivos reales y vivenciales de la realizadora, a su vez, los archivos remiten tanto al registro de aquellos momentos que pasan una sola vez, como grabaciones o fotografías sobre el bebé recién nacido, viajes en micro y, por otro lado a paisajes, o lugares que manifiestan un universo emotivo, segundo concepto importante en el desarrollo de la obra, cuyos elementos acontecen en el día a día, tal como, hojas de un árbol moviéndose con el viento; estos son considerados expresión de un mundo emotivo, y de la necesidad de expresarse mediante el audiovisual. Sobre lo íntimo también existe la presencia de notas escritas que intervienen el material del día a día y que reflexionan sobre estos momentos que se han vivido.

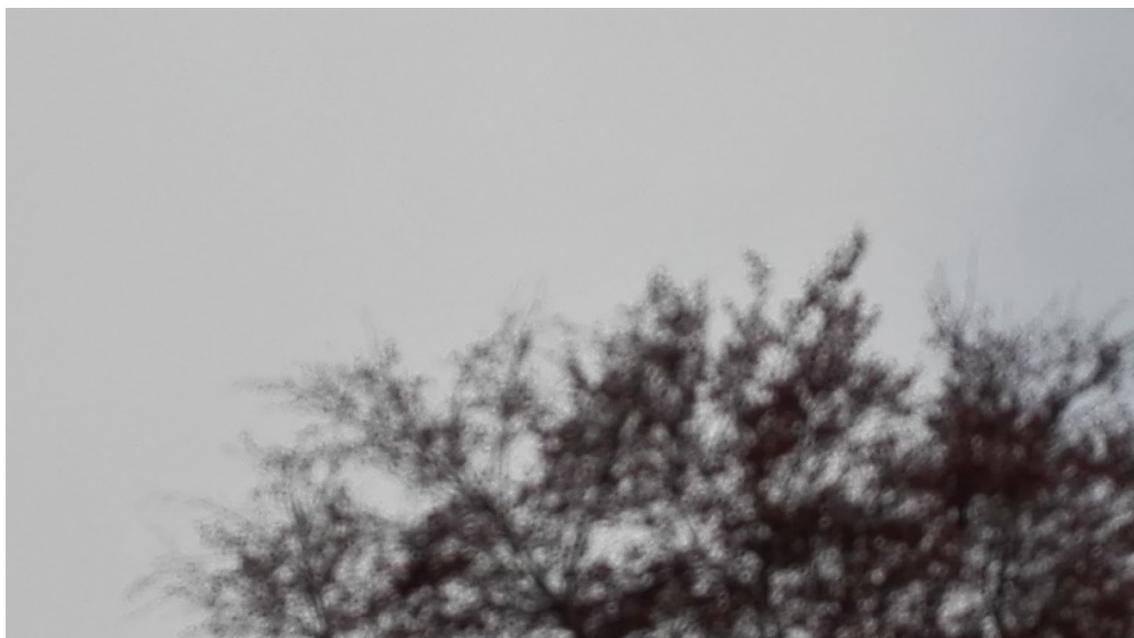
Concretamente lo íntimo es la primera manera en que se expresa el mundo captado o registrado, pues el material lidia constantemente con el mundo interior de la realizadora y su necesidad de captarlo o registrarlo, y el modo de registrar a su vez, es una manifestación propia de conexión con los momentos, que sólo pueden surgir por la relación genuina de vivir y grabar, es entonces lo íntimo una manera de poner en un terreno de introspección la extrapolación de una relación interior con la vida y lo creativo, como primera forma de expresión.

Sobre el proceso de recopilación, se advierte el registro cotidiano como parte de la estética que compondrá esta obra audiovisual para hablar de lo genuino, aquello que está en los momentos; por lo que los materiales audiovisuales develan que son registros, así también exponen que existe una persona tras ellos, es por lo mismo, que los videos e imágenes son expresiones de lo que los ojos de la realizadora ven y escoge registrar mediante el dispositivo celular, sin embargo en lo lúdico dentro de la creación, la atmósfera del poema oculta levemente la materialidad inicial del archivo, como grabación o registro desde el celular, pues como se ha mencionado, el celular no es distinto a otro dispositivo de grabación, sólo un mecanismo cercano y del que es posible apropiarse desde la creación o el arte. Frente a la idea, surge el apropiarse de las supuestas limitaciones de los elementos utilizados y volverlos una forma estética, los archivos encontrados desde el celular se trabajan con el supuesto error de registro, esto trata en no considerar los valores automáticos, auto-focos, o zoom que pixela las imágenes como limitaciones al momento de registrar, sino que son parte de la estética que posee la obra, por lo que estos “errores” son más bien formas o elementos expresivos desprendidos del acto creativo en que se expresan los registros, el error deja de existir en razón de ser una forma expresiva.

La importancia de trabajar lo emotivo tiene relación con la presente conexión con los materiales de archivo. El universo sensible emotivo se remite principalmente a la creación del poema; en utilizar los materiales en pos de expresar sensaciones y atmósferas y, en apropiarse de los materiales y reutilizarlos para hablar de la irrupción de un hijo en una vida con otras vivencias y/o preocupaciones, ocurriendo esto en nivel más tangible y temático. Lo emotivo es a su vez el tono del poema, y es directamente la conexión sensible que existe en cada parte del proceso de creación.

La creación de este poema audiovisual, está ligada con la articulación del momento de creación. Su importancia radica en que la generación de los materiales de archivo tanto audio-visuales como escritos, obtenidos desde el celular son creados en un acto inconsciente de la obra, por tanto no poseen

intencionalidad de ser parte de un armado audiovisual específico. Es por ello que la estética por un lado se manifiesta como un registro natural del cotidiano obtenido por el celular, existiendo videos en alta y baja resolución, con pixeles, ruidos sonoros del ambiente, y otras veces más nítido. Todo esto dependiendo de las condiciones de registro. Lo importante sobre este punto, es comprender que la forma en que surgieron los archivos habla a su vez de la primera expresión creativa dada por el modo de registro, pretendiendo explorar una búsqueda más sensible que premeditada/elaborada, sin embargo cuya exploración a través de un software de edición permitirá dotar a todos los materiales de efectos considerados a aportar en un nivel plástico en la expresión de los conceptos que se trabajan a nivel creativo. El conjunto de las manifestaciones expresivas es lo que dará a modo de secuencia, la forma en que se creará este poema íntimo y audiovisual. La intención de mezclar los materiales estará regida por el pulso de conexión e intención estética y sensible en que el montaje aúna los videos, las fotografías, los sonidos, y las notas reflexivas escritas, a modo de intervenciones en el material sonoro y visual. El poema entonces se crea en el momento de montaje y surge, como la conexión final de la obra.

Método de trabajo

“Ver la luz” es una obra íntima, un ensayo poético unipersonal que se trabaja del mismo modo, buscando enfatizar en las conexiones entre material y articulación o momento creativo de exploración que sostiene la realizadora con la obra misma. El método de trabajo considera importancia en cada etapa del desarrollo escrito y físico, del proyecto, buscando hallar y articular un proceso de conexión “genuino” entre el realizador y obra , en relación con los materiales dispuestos para generarla, así también considera los procesos previos de registro de la obra como procesos creativos, aunque estos no se hayan realizado con conciencia de la obra misma.

El proceso creativo de pre-producción y producción ocurre a la par; es por ello que la primera etapa consta en recopilar archivos desde finales de mayo del 2015, comienzo del embarazo de la realizadora, hasta principio de septiembre del 2016, a los 6 meses de vida del bebé de la misma. Esta etapa se realiza junto a la escritura del proyecto o escaleta.

Posteriormente y mientras se recopilan los materiales comienza la etapa de visionado de las imágenes, videos y escucha de los audios existentes, esta etapa consiste en seleccionar mediante el visionado los archivos posibles a utilizar; así como clasificar, nombrar, y convertir este “material encontrado” con el fin que quedese óptimos para la etapa de montaje; esta etapa mencionada reemplaza a su vez lo que sería el rodaje, pues los registros ya fueron realizados y se hallan en calidad de material de archivo.

La etapa de montaje comprende pruebas de la estructura propuesta con el fin de armar la estructura definitiva, es decir, darle forma física a la obra. Es en el montaje donde básicamente se arma la poesía audiovisual, puesto que los elementos por primera vez confluyen y dejan de ser materiales estáticos del celular; en razón de explotar naturaleza expresiva de estos.

En el montaje se busca generar atmósferas y emociones, es por ello que se basa en hallar la manera idónea para conectar el universo de los materiales con el

universo del realizador. Esta etapa es la más larga del proceso de creación, pues es aquí donde se dispone a hallar la manera expresiva más acorde para extrapolar la intención del autor y así conectar con la temática de lograr apreciar la vida en los momentos de registro.

Posterior al montaje, existen pequeñas correcciones de color y sonido, ocurriendo estas en pos de intensificar tanto emociones como intenciones de los planos, es por ello que serán cambios de color y efectos acústicos en los sonidos dependiendo de lo que se desea expresar, esta etapa se podría decir que es a su vez una etapa donde el montaje sigue articulándose, pero desde búsquedas plásticas.

Importancia del Found Footage y de dónde proviene el material:

El material utilizado para la obra audiovisual “Ver la luz” es en su totalidad, material de archivo, nada es o fue grabado explícitamente para ser parte de una pieza audiovisual, sin embargo todo archivo de video es proveniente de los distintos aparatos celulares que la realizadora tuvo en un rango de aproximadamente 2 años antes de comenzar con el proceso de la obra. En este caso, los archivos tenían dos tipos de cargas, por un lado la carga básica de ser videos del cotidiano de la realizadora, y por otro lado una carga emotiva, pues la mayoría de los archivos fueron grabados cuando aquella tuvo la necesidad expresiva de registrar, ya sea porque sintió una conexión con el momento que se encontraba viviendo, como también porque de alguna manera los videos y expresiones guardadas en el celular en sí mismo, formaban una parte gráfica de sus emociones.

Particularmente los archivos utilizados para la obra “Ver la luz” son archivos que buscan ser resignificados en cuanto a que por sí mismos posiblemente no expresan la dimensión subjetiva de la realizadora, sino que lo hacen en su conjunto. A su vez, el material está completamente dispuesto en ser reconfigurado en un nivel plástico y narrativo distinto al de su contenido propio inicial.

No sólo se dispuso a utilizar material de video, sino también imágenes fijas, notas de audio como grabaciones, y notas escritas. Todo este material es proveniente desde el celular, por otro lado, cualquier tipo de sonido diferente que compone la obra es hallado desde la web y trabajado a modo de banda sonora mediante software de edición de sonido y postproducción de modo casero. La decisión de no ir en busca de material tiene que ver con una de las limitaciones autoimpuestas de trabajar con contenido existente y poder resignificarlo en una obra unitaria, por otro lado el hecho de no ir en busca de material nuevo para la obra, aporta en la exploración ensayística, que trabaja desde el found footage, un nivel poético-emotivo con la aseveración de crear algo de dicha complejidad con carácter íntimo.

La idea de la utilización del found footage o “material encontrado” fue lo que permitió el comienzo del ensayo, al desprender al proceso creativo desde la linealidad; una característica importante es que este material posee una sustancia cercana a cualquiera, que es material desde el celular, desde esta premisa, se sostiene que el “arte audiovisual” o la necesidad expresiva no debe depender de un gran aparato tecnológico, en una suerte de democratización del arte, se explora a que este vaya más allá de ser meramente referencial o que se introduzca en una narrativa clásica, pues lo que se busca es la evocación. y una conexión casi aurática en el proceso creativo, principalmente dado mediante el montaje.

Referentes

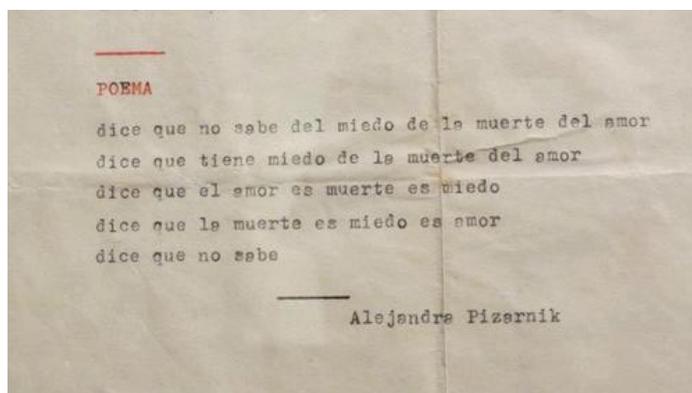
Los principales referentes para esta obra, son Naomi Kawase, Poesía (Alejandra Pizarnik) y la Animación Japonesa Romántica (KareKano).

Naomi Kawase ha sido para mí, potencialmente una luz dentro del ámbito audiovisual, especialmente por el primer periodo de su obra que se refiere a los registros experimentales y documentales de la primera etapa de su vida, antes de comenzar a hacer cine. Dentro de estos, están cortometrajes como *Ten, Mitake (See Heaven)* (1995), o *El caracol* (1994). Ambos son parte de una forma de crear a partir del cotidiano, y muy exploratoria tanto por encontrar su forma, como por expresar un universo sensible que se conecta con las cosas que vive, interior y exterior son parte del mismo sentido creativo. Kawase en esta primera etapa manifiesta una forma creativa propia, sus primeras búsquedas se relacionan mucho con componer desde su mirada, la importancia de su subjetividad le permite crear ensayos que lejos del cine, son la primera etapa necesaria para buscar y encontrar un lenguaje propio. Para mí Naomi Kawase es un referente esclarecedor que permite comprender que es posible crear desde el yo, donde lo subjetivo es más que el punto de vista, la manifestación física de expresar un universo personal mediante el audiovisual, un mundo sensible existente y completamente relacionado con su vida, creación y cotidiano pertenecen al mismo sitio.

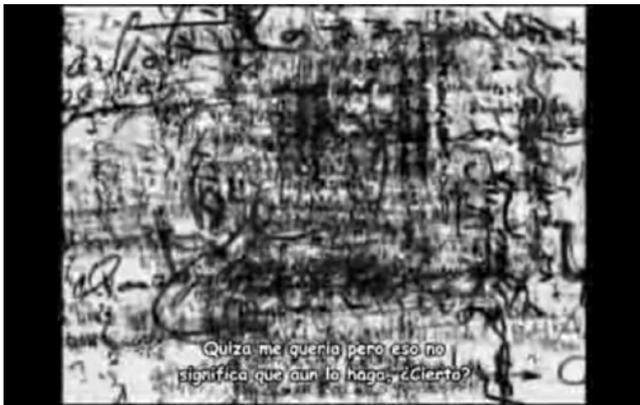

Ten, mitake (1995)

La influencia de la poesía en mi vida, comienza aproximadamente a los 13 años, desde ahí que comencé a escribir lo que para muchos se considera como poesía, en este camino, he ido puliendo en el quehacer una forma más propia de expresarme, lejana a ser completamente encasillada, más cercana a la prosa libre. Este descubrimiento de la poesía como una constante en mi vida ha sido acompañada de talleres y encuentros con poetas, que me ha ayudado a encontrar también autores que me gusten/ emocionen. Para mí esta relación que se ha generado con la poesía es una relación de expresión del interior, mediante la pulsación interna de manifestar en palabras, lo que siento. El ejercicio poético ha sido una forma genuina de conectarme con mis emociones e intentar sacar de este terreno interno hacia el mundo de las palabras, las cosas que habitan en mí. Sobre este punto un referente que conecta directamente con la obra es pensar en los poemas de Idea Vilariño o Alejandra Pizarnik, quienes escriben extrapolaciones de sus emociones, sentimientos, estados internos. Para mí estas poetas, lo que hacen es crear imágenes acerca de algo profundo que pasa por ellas, estas imágenes son creadas por los versos o expresiones lingüísticas; similar en mi caso yo considero los archivos de mi celular aquellos versos, aquellas imágenes que dan atmósfera, tono, ritmo, y emoción y permiten escribir el poema.

La animación japonesa romántica, es sin duda un referente creativo que no advertí hasta hace un año, al ver KareKano (1998), una serie que usa mucho del manga japonés en su tratamiento audiovisual para expresar estados internos, emotivos de los personajes. La influencia de la animación japonesa nace desde mi infancia, debido a que crecí viendo este tipo de animación que plasma la cosmovisión de su cultura en cada uno de los distintos tipos de animé. El sentido que esto tiene para mí es el hecho que los orientales, específicamente los japoneses en su cultura advierten la presencia de alma y espíritu en todos los elementos de la vida, y por ende tienen gran conexión con el mundo que habitan. “Ver la luz” habla un poco de esa conexión en la que los momentos que uno vive, tienen implícitamente la presencia de la vida, el espíritu, y existe una búsqueda por registrarlos, por guardar en un dispositivo que se tiene a mano dicha conexión entre la vida y la creación, así como de expresar mediante el audiovisual estados internos de la persona que registra.

Kareshi Kanojo (1998)

Análisis proceso creativo obra de título “Ver la Luz”

Las limitaciones correspondientes a los dispositivos de captura y registro, considero, existen en cuanto ponemos el ojo en la narrativa por sí sola, pues hablando desde mi experiencia en base a mi proceso creativo, ha sido importante para explorar en todo aquello que disponemos como material a trabajar; en mi caso el registro se comportaba inicialmente como material de archivo que fue encontrado y que para trabajarlo, surgió como idea trabajarlo intuitivamente desde un carácter evocativo, por ende, lo importante fueron los elementos expresivos que contenían los archivos, más que los narrativos formales. Para mí el elemento celular fue más que medio de comunicación, fue el medio que me permitió y me permite acercarme de manera cercana y gráficamente expresiva a las cosas que vivo y que a su vez, es un aparato mediante el que busco lograr una conexión natural entre mí y el exterior.

Ver la luz, es una obra de carácter experimental, en primer lugar porque está visualmente compuesto únicamente por material de archivo de celular y, también porque se articula en base a un relato poético, reutilizando así el material de archivo en pos de materializar una idea/concepto, existen búsquedas desde la creación de un lenguaje propio, y de enfocar y sostener que la obra también está en el proceso no sólo en el producto final, o lo que la gente ve, y que de cierta manera se puede transmitir un universo sentimental o emotivo a través de una conexión de los materiales que permita al autor disponer los elementos en razón de que el espectador se enfrente a la dificultad de ver una obra con una narrativa no clásica, y que a su vez le permita reflexionar desde su propio imaginario a través de la emoción que le genera ver la obra.

Por otro lado, el proceso creativo por el cual se ha articulado la presente obra, no contempló ni roles ni nombres estrictos sobre los procesos por los que ha pasado el proyecto para lograr ejecutarse. En primer lugar, vale decir, que es una obra que nace sobre la idea de aunar los archivos personales de mi celular,

re-interpretarlos mediante el montaje con tal de expresar un proceso interno/ externo en que se desarrolla mi embarazo y nacimiento de mi bebé, esto con el fin de hallar un lenguaje poético y propio, que se base en la conexión entre el autor y la obra, para poder hallar la forma que exprese mi estado interno, que supuse se iría dando en el momento en que autor se conecta y reinterpreta los archivos.

Si bien, esta propuesta en un comienzo fue el pie forzado con el que me decidí comenzar a elaborar la obra, debo señalar que el proceso ha sido mucho más largo, engorroso y laberíntico. Podría decir a grandes rasgos, que los procesos más delimitados que pude identificar fueron; idea o formulación de un concepto macro, escritura de proyecto, búsqueda y recopilación de imágenes, visionado de material hallado, conversión de archivos, montaje, asesorías y postproducción, sin embargo, la mayoría de estas fases no fueron delimitadas unas de otras, y funcionaron paralelamente en vez de cronológicamente, pese a ello en un comienzo elaboré una Carta Gantt con los procesos que creí podrían existir, antes incluso de la aprobación de mi proyecto para poder ejecutarse, creando así cierto orden a las fases de creación que me ayudaron a organizar las tareas y pasar de una fase a otra, independiente de que las fechas estimadas fueron distintas a las que sucedieron en la realidad.

Las etapas funcionaron en orden hasta el momento del visionado, pues al momento de pasar a montaje, que es donde considero se articula “Ver la luz” casi en su totalidad, fue mediado por la aparición de un profesor guía. Menciono esto porque dentro de las cosas que aprendí, fue a considerar que una obra de este carácter, lo personal no sólo pasa por estar haciendo todos los cargos y tener que organizarse, sino porque es donde se pone en pie la propuesta, es donde pruebas si funciona no funciona en razón de si te hace sentido, ya que comienzas a ver que las posibilidades creativas se multiplican, y que muchas veces lo que querías hacer en un comienzo, tiene que pasar por un proceso previo para poder encontrarlo. Lo que intento comunicar es que, si bien yo comencé esta obra teniendo una idea previa, es en efecto en el montaje donde se armó la idea final, la forma o la película, aunque cuando empecé la

etapa a la mano del profesor guía, también comenzaron los experimentos, se barajaron otras oportunidades, se probaron otras formas y, creo que es también la parte más importante, pues es donde decidí por primera vez y de forma consciente qué es lo que quería hacer, pues suele ocurrir que más de una idea puede ser interesante para otro y, es donde uno suele perderse.

Haciendo un paréntesis a este tema, para mi las etapas anteriores llámese, escritura de proyecto, búsqueda, visionado y conversión de archivos, fue para mi la pre-producción, independiente que considero que el visionado también atravesaría una homologación al rodaje a nivel más conceptual. En esta “pre-producción” lo más complejo fue enmarcar el terreno temporal a través de los archivos, pues grabo con mi celular hace más de 3 años y, la cantidad de material es tanta que en cierta forma delimitar fue complejo, pues dan ganas de hacer otra película, o abarcar más y más. Creo que bajo este punto mi modo de selección siempre fue volver a la idea original, y acotar en torno a eso, pues es la pauta principal que te acerca a lo que te imaginaste y te movió, la motivación.

Ya que el proceso creativo ocurrió a la par de los procesos técnicos, en más de una oportunidad pensé que este tipo de cosas hubiesen sido más proactivas y hubiese ahorrado tiempo de haber tenido una persona que pudiera organizar mi material y encargarse de estos aspectos técnicos de asistencia de montaje, sin embargo, más allá del aprendizaje y, considerando mi propuesta creo que hasta convertir, me acercó al material pues, se comportó como seguir visionando, y el tener contacto con el material me acercó de manera más rápida al montaje.

Desde el montaje lo principal para que esto funcionara, fue comprender que sólo la disciplina me sacaría de esta etapa; acostumbrada a cortometrajes grupales, con fechas de entrega, con presión semana a semana, y sin un bebé, el montaje se me hizo 5 veces más difícil, sobre todo porque muchas veces no avanzaba mucho, y porque mi profesor guía me pedía cortes distintos de cosas que el proponía para montar. Comencé esta etapa poniendo todo el material en

orden cronológico y, a medida que re-visionaba, descartaba material que consideraba fuera en mi película; de manera arbitraria, y casi moviéndome en forma emocional, creo que esta forma que me propuso mi profesor guía fue la más larga, pero me ayudó tanto para conocer casi de memoria todo mi material, como también para darme cuenta que existía una historia tipo diario de vida que se podía visualizar a través del orden cronológico, si bien no fue lo que propuse ni por lo que quise hacer esta obra de título, me pareció una posibilidad, y me di un gran tiempo intentando darle forma a una nueva idea, sin embargo cuando comencé a mostrar mis cortes al profesor de montaje, alisbamos que un problema que surgía es que no existía conexión con la obra, que tenía una especie de popurrí o mezcla de archivo, y si bien era abstracto, el principal problema era que no era lo que quería hacer. Considero que cuando uno se enfrenta a una obra autobiográfica, lo primordial debe ser que al menos te guste lo que estás haciendo, más que nada es tú película, esto ya me había ocurrido años atrás y creo que dos veces no podía pasar por lo mismo, existe el aprendizaje. Así que en esta parte mi montaje cambió, fue dirigido más hacia la conexión con el archivo y lo poético, pese a que a mi profesor guía no le gustase por considerarlo carente de experimentación; creo que la experimentación surge cuando te enfrentas a lo que antes no habías hecho, a saber que más que innovadora la experimentación ya está en la matrix de tu idea, que la búsqueda es parte de aquello, entonces esta etapa se volvió un feedback en el que consideraba de las asesorías y guías de profesores las cosas que venían de un carácter objetivo para poder darle forma a mi obra, y las demás cosas trataba de procesarlas e hilarlas con mi concepto.

Ya en las últimas semanas tuve que revisar mi concepto principal, hacer una tesis clara, y desde ese punto creo que mi mente comenzó a aclararse, a tomar decisiones y, a ir montando con la idea en la mente más que con el sentir que me movió durante mucho tiempo. Y a su vez hallé estructura, dejaré de lado el hablar de la postproducción de cada etapa pues me encuentro en esta etapa y me sería difícil hablar de algo que aún no termino.

Hablo así de mi proceso creativo, como una lección de aprendizaje por hallar disciplina y decidir por sobre todo, a su vez también creo que las asesorías de las personas que tienen más experiencia en el tema, fueron primordiales para encontrarme con la obra, pues independiente de la diferencia de opinión o visión sobre el terreno audiovisual, todas las opiniones me ayudaron a replantearme lo que quería hacer y, a ver también las cosas que por apego a la obra en algunos momentos no podría visualizar. En definitiva, considero que he vivido un proceso que aún no termina y, que ha sido totalmente distinto a lo vivido anteriormente en cortometrajes de escuela, ya que es una responsabilidad gigante aventurarse a crear desde lo unitario, pues, si muchas veces trabajar en grupo es difícil, aprender a trabajar solo, a ponerse fechas así mismo, y a cumplir con las tareas asignadas, es sumamente complejo si no estás acostumbrado a ello, como fue en mi caso, pese a esto, creo que ha sido sumamente enriquecedor este proceso creativo, y que me ha acercado a lo audiovisual desde otra mirada, que por sobre todo, creo se acerca al terreno creativo al que me gustaría dedicarme a posterior.

Flujo de trabajo

Etapas:

1. Recopilación material

En la etapa de recopilación de material se recolectó material de tres distintos celulares, de los cuales dos de ellos grababan en HD.

Soporte de grabación: Cámara celular Sony Xperia M (HD)

Cámara celular ZTE blade

Cámara celular Huawei G Play Mini (HD)

Los archivos correspondientes que fueron recopilados corresponden a imágenes (fotografías), notas de voz, notas escritas y, videos de celular. El material extraído mediante el traspaso de material desde tarjetas micro SD de celular, y mediante cable usb de celular.

2. Visualización material y Conversión

Se trabajó la visualización de material tras la recopilación, manteniéndose hasta el montaje. En esta etapa se procedió a separar los archivos por tipo, vale decir, carpetas de fotos, videos, notas, etc. y, al mismo tiempo se procedió a ordenar por fecha. Pasada esta etapa se convirtió por orden de carpeta, mediante el programa MPEG Streamclip y a su vez por orden de archivo. De los archivos convertidos se encontraron archivos grabados en baja y alta resolución desde los 1920 x 1080 hasta los archivos de 256 x 340, aunque la mayor parte de los archivos de video que fueron encontrados corresponden a archivos en 1280 x 720, HD. La relación de aspecto de los videos corresponden en su mayoría a archivos en 16:9 u horizontal. Sobre el mismo tema, las notas escritas corresponden a archivos en .png y, las fotografías en HD, con relación de aspecto en la mayor parte vertical.

La conversión entonces, fue de archivos de video en H.264 .mp4 a archivos en Apple Prores 422 .mov, manteniendo la relación de aspecto y resolución de cada video, esto con el fin de poder ser procesados en la línea de tiempo del programa de edición final Cut 7. Sobre la visualización de archivos de video, ésta se realizó mediante la importación de Final Cut 7, de los archivos convertidos, se ordenaron por fecha en la línea de tiempo, y, se visualizó mediante Macbook pro, mediante Apple tv a Televisor HD, en este lugar es donde primordialmente se visualizó.

3.Montaje

Importación de archivos en Apple Prores 422. Montaje de A/V.

1-Se trabajó sobre la creación de una secuencia en baja resolución 640x480, en esta se trabajó primer corte a 29 fps. En esta etapa sólo se utilizaron los archivos de video

2- Se seleccionaron archivos de video en base a la idea, se descartaron gran cantidad de archivos, se añadieron notas de voz y notas escritas en formato .png.

3- Se creó nueva secuencia 1920 x 1080, 23,97 fps. Se rescató cierto material de vídeo para esta secuencia, pero en la mayor parte se re-armó bajo el segundo corte, una secuencia narrativa diferente. Se escalaron los planos para que no hubieran bordes negros, quedando todo según la relación de aspecto seleccionada, y con la cantidad de cuadros por segundo para ser leídos posteriormente en un proyector de cine, y se añadieron los sonidos respectivos para el armado sonoro.

4.Montaje-Post Producción Imagen

Parte del montaje se trabajó a la par de ciertas correcciones de color, pues muchas veces las ideas de montaje fueron logradas mediante el montaje por color, es por ello que se fue corrigió en el mismo programa de edición Final Cut 7 y también efectos de transición entre imágenes, y gráficas. Posterior al finalizar el montaje se arreglaron ciertos detalles siempre en el mismo programa.

Filtros utilizados:

- Color Correction three Way color.
- Tint
- Blur
- Opacity.

Por otro lado en sonido se trabajó la banda sonora en Final Cut 7, se exportó, fue grabado mediante el celular y se importó a la secuencia, obteniendo el ruido de celular deseado.

5.Exportación y Muestra

La secuencia final fue duplicada, se cambiaron los settings de la secuencia nueva de Apple proress 422 a H.264 y se renderizó.

La exportación fue en quicktime .mov códec Linear PCM H.264 en 1920 x 1080 23,97 fps. duración 11.34 min.

Posteriormente se traspasó a DCP mediante el programa DCP o matic, siendo exportada a 2k 1998 x 1080, sin cambiar la relación de aspecto. Manteniendo corrección de color, Rec. 709.

sonido Stereo (L, R), 24 fps, exportado en disco duro NTFS.

Carta Gantt

	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ENERO		
DESARROLLO GENERAL															
Desarrollo de Proyecto escrito	x	x	x	x	x	x	x	x							
Recopilación archivos		x	x	x	x										
Visionado/escucha			x	x	x	x	x	x							
Montaje							x	x	x	x	x	x	x	x	
Post-Producción Color													x	x	
Post-Producción Sonido														x	
Entrega															x

Escaleta

ESC 1

Sonido de "REC" de Grabación

PERSONAJE A (mujer), tras cámara camina a paso rápido, su sombra se ve reflejada en el plano junto con parte del suelo.

Personaje A:

He querido engañarme, un hombre es distinto de una mujer, una persona es distinta de otra persona, ninguna piel es parte de lo mismo.

Junto a un mar calmo y, en pleno atardecer PERSONAJE B (hombre), se encuentra semi sentado, observando algo en el agua.

Personaje B se encuentra parado sobre una roca, la cámara en ralentizado mientras él intenta pararse sobre sus brazos, sus pies tocan lentamente el suelo, una y otra vez.

Personaje B nuevamente está sobre la roca parado de costado, la cámara se mueve en horizontal una y otra vez, su silueta parece moverse también.

Sonido de "REC" de Grabación.

Título: Ver la luz

ESC 2

Sonido de "REC" de Grabación.

Paisaje natural de un prado desde la ventana, se observan animales y árboles junto al cielo.

Una cascada, Personaje B se acerca a ésta e intenta fotografiarla. El agua cae sin parar.

El sol se halla junto al mar, quietud mientras las olas azotan levemente en la orilla de la playa.

NOTA DE CELULAR :

Melancolía

Se oye el bote de un balón con la cordillera de fondo, Personaje B juega basquetbol junto a dos chicos.

El sol se deja entrever detrás de las hojas de un árbol.

Personaje B interactúa con personaje A, la cual se halla fuera de campo, él le graba mientras ella le graba mediante el celular, éste sonríe. Suena una llamada contesta y se aleja. Personaje A queda sola, dirige su mirada a un naranjo que se encuentra a unos pasos de ella, hay un ademán de acercarse a éste.

Una flor roja se mueve levemente con el viento.

ESC 3

NOTA DE CELULAR:

Me he visto convirtiéndome en una cosa. Te he mirado tras una ventana. Tu reflejo es mejor que tú.

Personaje A fuera de campo, se desplaza en auto. Una mujer conduce, los vidrios empañados, neblina y luces de semáforos.

Unos árboles en medio de un cielo blanco y nublado son contemplados desde el fuera de cuadro, de pronto el reflejo de éstos mismos se hacen parte en lo que parece ser una superficie con agua. Algo cae en medio del agua y revela el reflejo de los árboles.

Personaje A camina hacia personaje B, quien se encuentra al costado de la aparente piscina, se acerca a él hasta que no se ve nada.

Personaje B se encuentra en medio de unos arbustos, levanta los brazos y saca unos frutos naranjos.

Se ven los pies de ambos caminando brevemente por tierra y barro.

ESC 4

NOTA DE CELULAR

Only god forgives.

Cercano, Personaje B, toca en guitarra un par de acordes intentando armar una melodía.

Los árboles se mueven con el viento, en un día nublado, se vislumbra un pedazo de la cordillera.

Desde la ventana de una micro se observa el paisaje nublado tras el vidrio, se aprecian los árboles, gran parte del cielo y de lo que fue un día de lluvia.

Personaje B está parado con el celular en la mano, aparentemente grabando o sacando un video, en el fondo se aprecian unos perros andando.

ESC. 5

NOTA DE CELULAR

Un aire gris, puede un segundo de respirar otro aire, cambiar la intención. La cordillera oscura puede diluirse.

En una habitación oscura se aprecia el cielo de este, manchas en el techo, la mano de Personaje A, aparece desde fuera de campo.

Es de noche y la luna se aprecia entre nubes árboles y aves que se mueven, Personaje A, detrás de cámara se mueve, sosteniendo la visión del celular sobre unas aves ubicadas en el techo de un edificio.

Entre cortes en negro, pedazos de un video donde Personaje A y B, están mirando a la cámara, mirándose al mismo tiempo. sus caras de juntan, se alejan, no paran de mirarse a sí mismos.

Una ventana borrosa, mucha luz, autos pasan fuera del vidrio.

En medio del ruido y con la señal electromagnética televisiva interrumpida, una ecografía se expone detrás.

En el atardecer las hojas de un árbol se ven tras la ventana.

ESC. 6

NOTA DE CELULAR:

Av. Providencia 455

En blanco y negro. Están en un hospital, Personaje A se encuentra frente a cámara, se ve su rostro, interactúa con personaje B quién está grabándola, se muestra en los brazos de personaje A un pequeño bebé. Personaje A lo mira y canta mientras observa a su alrededor.

En horizontal se observa de lado una habitación iluminada, algunos elementos colgados en la pared. Todo se vuelve oscuro la cámara se mueve hasta enfocar la ventana, la luz repleta parte del plano, los rastros de gotas de lluvia se aprecian en el vidrio.

Viaje a través de la ventana, paisaje, casas, árboles, Personaje A graba a través de la pantalla del celular de Personaje B, mientras avanza el paisaje en el bus.

En alta velocidad y sin sonido ambiente, el Bebé interactúa en los brazos de una señora de pelo rubio y corto (bisabuela), Personaje B (padre), una señora de pelo liso y rubio (abuela) y, con un joven en el sillón (tío), en diferentes planos.

OFF:

Susurros

NOTA DE CELULAR:

Me

Una ventana muestra la silueta de unos árboles tras el vidrio y gotas de lluvia deslizarse, el viento golpea la ventana.

De a poco se aprecian fragmentos del cuerpo de Personaje B, semidesnudo, mientras se viste. pequeños lugares del cuerpo se contemplan por segundos, lunares, torso piernas.

La silueta de Personaje B, se aprecia contrastada con las nubes y el cielo atardecido que está más allá de la ventana. Se mueve levemente mientras está parado al lado de la mesa y unas bolsas.

Es de día, está nublado, el cielo y el techo de un edificio se aprecian. Personaje B camina por la calle. Los ojos de un bebé miran fijamente de frente y parte del paisaje.

Las hojas de un árbol contrastan con el cielo gris. Se mueven con el viento sin parar mientras la cámara está inmóvil, contemplativa.

El bebé se halla acostado boca arriba, despierto, de a poco comienza a levantar su mano, mueve sus dedos, abriendo y cerrando el puño. Personaje A parece observarlo, pues sonríe ante aquel acto. Aparece su mano tras la cámara juntándola con la del bebé. Todo se va a negro

OFF:

Personaje A : *(Canción) "Arrurú Arrurú Arrurú el papito"*.

Cómo es Alun?

ALUN: *Balbuceos.*

Sonido REC Grabación celular.

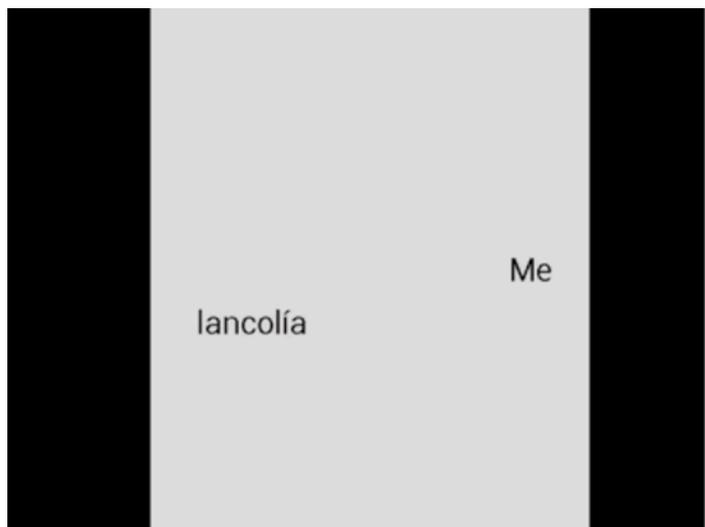
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN

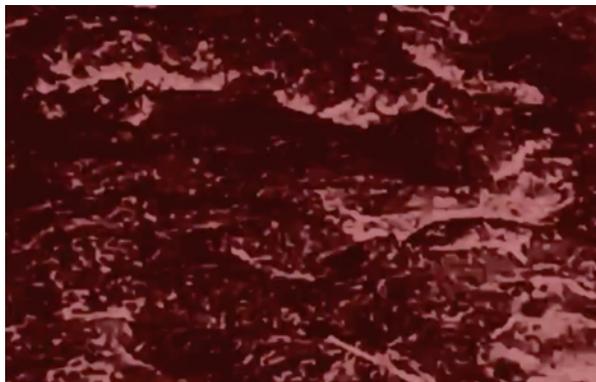
En Santiago a 27 de Junio del 2019

Yo, Franco Andrés Lavagnino Pape, identificado con Rut 17.658.426-2, obrando en mi propio nombre y representación legal, autorizo a Paulina Andrea Matus Navarrete, Rut 18.085.840-7 para utilizar material audiovisual proveniente desde su celular que contiene mi imagen sin ánimo de perjuicio, cediendo así los derechos de imagen correspondientes con el fin de que sean exclusivamente utilizados en el proyecto y obra audiovisual “Ver la luz”, enmarcado como obra de titulación de la Universidad de Chile, comprometiéndose así a no hacer ningún tipo de uso malicioso de dicha imagen.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, positioned in the lower center of the page.

Imágenes “Ver la luz”

Profesor (a)

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 "Ver la Luz" de la estudiante Paulina Matus

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	0,7
1.2.	7.0	0,3
promedio	5.8	1

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

El trabajo demuestra el compromiso creativo de la estudiante, así como da cuenta de un trabajo en su mayor parte consistente respecto a las estrategias y técnicas utilizadas para el desarrollo de su propuesta. El tiempo de la obra es totalmente adecuado y tanto el inicio como el cierre son efectivos y bien trabajados. En general, destaca sobretodo el trabajo de sonido, la superposición y color para la generación de una atmósfera íntima y evocativa, así como para la trasmisión de sensaciones complejas asociadas al tema trabajado.

La obra da cuenta de los sentimientos contradictorios asociados al nacimiento de un hijo de manera adecuada, y (re)construye un imaginario interesante sobre el proceso, si bien a veces las estrategias no resultan tan originales. A pesar de sus muchos aciertos, algunos elementos no funcionan tan adecuadamente respecto a la obra global, afectando negativamente a la coherencia estética del trabajo. Por ejemplo, el formato de los intertítulos y el color y la selección de las fotografías respecto al registro audiovisual, pueden ser disruptivos respecto a la estructura y el tono general de la obra. Se hubiera requerido mayor reflexión y, sobretodo, mayor prolijidad en dichos aspectos, para que aportaran positivamente a la propuesta.

COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL

.....

Atentamente,

María Paz Peirano

Nombre y firma Profesor (a)

Santiago, 24 de Mayo de 2016

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

En mi calidad de profesor Guía, a continuación le comunico a usted la evaluación de la tesis de título **“Ver la Luz”** de la estudiante Paulina Matus:

	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	Responsabilidad y dedicación al rol. Aporte al resultado final.	50 %

Item	Nota	Ponderación
1.1..	6,0	0,5
1.2..	6,3	0,5
promedio	6,2	

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

Ver la Luz es fruto de un largo proceso de creación que se extendió de manera más bien irreflexiva durante varios meses previos al nacimiento del hijo de la realizadora y que se continuó varios meses después a través de un trabajo de recopilación, catalogación y montaje que probó muchas alternativas distintas hasta dar con el corte final.

Lo interesante del ejercicio de la realizadora, más allá del resultado final, es en gran medida fruto de este proceso de trabajo, irreflexivo al inicio, consciente al medio, y nuevamente irreflexivo o "sensorial" al final. De esta forma, al ver el trabajo terminado, es posible intuir un orden que va más allá del simple relato (pareja de novios/esperar un hijo/dar a luz, o bien el eje depresión/esperanza/optimismo) y que se relaciona con la captura del material, realizada en buena medida con equivalencia cronológica al orden de las escenas en el montaje final. De esta forma, mucho del carácter irreflexivo del material, de su organicidad propia del azar con el que suelen captarse los recuerdos en un teléfono celular, se organizan en una pieza que pese a su claro afán experimental, tiene también una importante raigambre en los concreto del registro de un período de tiempo determinado en el que la pareja experimenta la transición desde el noviazgo sin compromisos hasta la paternidad.

Este resultado es fruto de un largo trabajo de catalogación del material, y de varios intentos de organización, que fueron desde los ejercicios radicales experimentales despojados de casi cualquier atisbo narrativo, hasta ordenamientos en los cuales se seguía de manera rigurosa el orden de grabación del material. A partir de este ejercicio exhaustivo de visionado del material, de "jugar" con dichas imágenes y sonidos, se pudo conseguir una síntesis que rescata elementos de ambos enfoques.

Pese a lo interesante visual y sonoramente que es el trabajo, no deja de sentirse un poco "visto", en el sentido de que muchos de los efectos de montaje o sonido, más que llevar el trabajo hacia un terreno abiertamente experimental, lo encasillan en un estilo propio del video experimental de décadas pasadas, quitando gran parte de la espontaneidad que tenía el material original.

Esto creo que le quita originalidad y autenticidad al trabajo y lo lleva hacia un terreno que aunque parece ser más "experimental" o arriesgado, es hasta cierto punto más "seguro".

Con todo, se trata de un trabajo que denota un gran esfuerzo, dedicación y rigurosidad de parte de la alumna, quien supo llevar de muy buena manera un proceso complejo, largo y tedioso, sin jamás dejar de probar cosas nuevas en la mesa de edición, y con un soberbio trabajo de sonido y musicalización.

COMENTARIO ROL

La alumna dio muestras durante todo el proceso de la obra de un enorme compromiso con su trabajo, y se dedicó con profesionalismo a cada una de las tareas encomendadas por el profesor guía con el fin de analizar, conocer y "sentir" el material al que se estaba enfrentando, sin que el proceso se viera contaminado por prejuicios o ideas pre concebidas respecto del resultado al que se buscaba llegar.

Aunque el proceso de registro se realizó de manera completamente irreflexiva y espontánea, el trabajo dedicado de la alumna permitió dotar al material de una coherencia importante, logran reconstruir un proceso de muchos meses en pocos minutos de manera intensa, aunque por momentos caótica y un tanto antojadiza.

Independiente de los resultados, o en este caso de la propia preferencia del profesor guía, la alumna realizó un trabajo muy dedicado, profundo, minucioso, especialmente en lo que respecta a montaje y sonido, para darle un carácter coherente a la gran cantidad de material y a la diversidad de formatos con que trabajó.

Alejandro Fernández Almendras

Santiago, 28 de agosto de 2017

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 "Ver la luz" de la estudiante **Paulina Matus**.

	ITEM	ASPECTOS CONSIDERADOS	NOTA
1.1	Nota Obra	Relevancia y originalidad. Calidad artística/técnica del resultado.	5,3

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)

Esta obra audiovisual podría considerarse como un poema audiovisual no narrativo cuya función expresiva no parece buscar un desarrollo dramático lineal. También podría considerarse como un documental experimental autobiográfico, dado que la narradora parece ser la protagonista de una meditación audiovisual sobre su propia experiencia de maternidad.

Considerando estos dos registros posibles de la obra, la obra establece su mirada subjetiva como el principal hilo conductor de su evolución, siendo el mundo y los personajes transformados por esta mirada en una secuencia de escenas inconexas.

Se percibe un aspecto onírico: un relato íntimo con el aspecto de un sueño que modifica su visualidad a medida que avanza la obra. Los personajes, objetos y lugares se ven reunidos por un encadenamiento de situaciones donde asistimos a cambios en su registro visual, oscilando entre un fotorealismo visual y una abstracción figurativa. Aparecen personas (la protagonista, su pareja, un bebé, una abuela) cuyas vidas parecen estar conectadas por la llegada de un bebé, presumiblemente hijo de los dos jóvenes retratados. Este evento podría interpretarse como la causa de los cambios en la mirada de la protagonista, sin embargo, esto responde a una especulación analítica, hecha con posterioridad al visionado. Algunos fragmentos verbales son susurrados pero no se alcanza a comprender su contenido plenamente, y en consecuencia, su interconexión, si es que ésta existiera. No queda claro si esta dificultad de comprender las voces obedecen a problemas técnicos, o si responden a una voluntad autoral de entregar pistas incompletas, fragmentos parcialmente ilegibles, tanto en lo visual como en lo sonoro.

Pese a lo anterior, se percibe una suerte de melancolía relacionada con el joven que aparece recurrentemente, lo cual conduce a pensar en un quiebre de la relación en paralelo o relacionado con el proceso de maternidad. Sin embargo, una escena final presenta las voces de ambos adultos (papá y mamá), lo cual pareciera contradecir la hipótesis de una ruptura. Este mismo proceso de interpretaciones equívocas o contradictorias dice algo acerca de la obra misma: su intención queda relegada a un espacio de indecisión, de ondulación formal entre una voluntad mínimamente narrativa y una materialidad audiovisual que tiende hacia la abstracción.

El montaje construye una sucesión de imágenes y sonidos fragmentados que no alcanzan a denotar una historia ni parecen plenamente integrados en el deseo de exponer una obra puramente sensorial, desde una mirada plástica de lo audiovisual.

En síntesis, se percibe la voluntad de una experimentalidad poética para abordar la experiencia de la maternidad, pero el hermetismo comunicativo y su opacidad expresiva dejan trunca la posibilidad de comprender, y por ello, de empatizar con el cúmulo de emociones que parecen estar contenidas en este proceso vital.

Se valora el esfuerzo de producir una obra individual, pero quizás sea esta falta de mirada alterna lo que podría haber necesitado la obra para salir de su hermetismo.

Atentamente,

Victor Fajnzylber
Profesor Informante

Santiago, Lunes 12 de junio de 2017

