

“No Me Quedan Más Que Dos”

**Reflexión Teórica de la Obra para optar al grado de
Magíster en Cine Documental**

Carlos Garrido Valenzuela

Profesor Guía: Catalina Donoso Pinto

Santiago de Chile

2022

Introducción

Sinopsis

Lorena (43) tiene un sentimiento de soledad que la sigue de toda la vida. Ella forma parte de una familia constituida por los matrimonios de los hermanos de Lorena con sus respectivas parejas, los cuales ya llevan muchos años de duración y con varios hijos.

Pero en el año 2013, Lorena conoce a Rodolfo (53), un ingeniero comercial de una familia con valores e ideas parecidas a las de Lorena, pero, sobre todo, con un amor desmesurado por los animales, especialmente los perros.

Los dos se casan al año de conocerse y construyen una vida en función de vivir lejos de la ciudad en una casa grande con un patio que les permitiera tener muchos perros. Compran su primera propiedad a las afueras de Machalí en un condominio y adoptan a tres perros grandes antes de terminar de amueblarla para que vigilen la casa, teniendo una cantidad inicial de cinco perros sumado a los perros pequeños que siempre están dentro de la casa.

Con el paso de los años, el matrimonio se deteriora debido a la situación de desempleo de Rodolfo y a sus escasos esfuerzos por encontrar otro trabajo o de crear otras fuentes de ingresos, lo cual provoca que Lorena sea quien mantenga la totalidad de los gastos de la casa, que pague las deudas que su marido genera y la mantención de sus mascotas, las cuales aumentan debido a que Rodolfo adopta sin parar a perros de diferentes lugares, razas y tamaños en función de seguir alimentando el amor que siente Lorena por ellos para tenerla tranquila y no le haga problemas por la situación en que la tiene, llegando a tener alrededor de trece perros en el 2016 y dieciocho en el 2018, por lo que se mudaron a una propiedad más grande en Chicureo.

En 2019, Lorena decide divorciarse de Rodolfo, por lo que este comienza a maltratarla psicológicamente, a aumentar la cantidad de perros que trae a la casa y a buscar otras herramientas con las cuales poder manipular a Lorena, dándole sets de dibujo y pintura que paga con el dinero que ella gana sabiendo que esa es otra cosa que a ella le gusta. Pero, su táctica no funciona y después de un nuevo episodio de maltrato Lorena escapa de la casa aprovechando la ausencia de su marido llevando consigo unas pocas maletas y a solo a dos perros pequeños que pudo llevarse con ella, dejando atrás a los 18 restantes.

A pesar de lograr huir, Lorena continuó siendo víctima de los maltratos e intentos de manipulación de Rodolfo, recibiendo llamadas telefónicas todos los días, amenazas de suicidio si es que no volvía con él, episodios de acecho en su casa y lugar de trabajo y hackeo de su computador y teléfono móvil para controlar sus actividades. Lorena debe escapar nuevamente a un lugar donde realmente Rodolfo ya no pueda encontrarla.

En 2022, Lorena logra oficializar su divorcio, pero los procesos legales sobre las deudas de su marido que ella sigue cubriendo con su dinero, las cicatrices psicológicas generadas por el maltrato y el cargo de conciencia que ella misma se autoimpone por haber abandonado a sus mascotas todavía no desaparecen, al igual que ese sentimiento de soledad que intenta sobrellevar dibujando o pintando un nuevo cuadro y con la compañía de los dos perros que le quedaron.

Motivación

Las relaciones tóxicas son un tema bastante recurrente, en especial si hablamos de un país como Chile con serias deficiencias con respecto a la salud mental en la población. La importancia de este tema para mí radica en cómo esas relaciones nos pueden moldear como personas y al mismo tiempo como pueden lastimarnos si es que no se logran autosatisfacer nuestras carencias más profundas de manera saludable o si no tenemos cuidado al momento de compartir esos vacíos con personas que los usarán para sacar provecho para sí mismas mientras nos hacen daño en el proceso. Y ni los hombres ni las mujeres están a salvo de que eso les pueda pasar y es importante que conozcan historias que les permitan identificar esas situaciones o relaciones tóxicas.

El personaje de esta historia fue víctima de una relación tóxica a manos de un individuo que solo conociendo sus carencias provenientes del ámbito familiar para poder obtener lo que quería de ella. Sabiendo que ella quería tener la misma estructura de familia que lograron formar sus hermanos, logró convencerla de hacer el intento con él, pero su verdadero objetivo era tener una relación parasitaria con ella donde ella era la que trabajaba y él disfrutaba de las comodidades que el dinero de ella le otorgaban, del mismo modo que lo haría una garrapata que se aloja en el pelaje de un perro.

También es importante para mí, el tema del papel que juegan las mascotas en la forma en que la sociedad está formando a sus familias y hogares, las cuales siguen siendo consideradas como un bien inmueble y no como un sujeto de derecho. Actualmente, muchos matrimonios, parejas, convivientes, etc. prefieren tener mascotas antes que tener hijos, por lo que perros, gatos y otros animales domésticos han adquirido una participación en la familia como un miembro más. Pero es una participación condicional cuya existencia depende totalmente del nivel de solidez de la relación humana que acogió a la mascota.

Las mascotas de esta historia aparte de haber sido utilizadas como instrumento de manipulación por el victimario, son animales que no tienen un futuro asegurado, ya que en cualquier momento el hombre que quedó a cargo de ellos puede tomar la decisión de vender la casa y deshacerse de ellos, y la víctima, al ser incapaz de tenerlos a todos no podrá hacer nada al respecto. Al ser para la ley un bien inmueble, la mascota como miembro cada vez más notorio de la sociedad chilena, sigue estando muy desprotegido ante cualquier conflicto que destruya a la familia a la cual pertenece.

Tratamiento Estético

El cortometraje está constituido visualmente por imagen grabada, animación y material de archivo o found footage, siendo la animación el formato de imagen principal y que más presente está en la pieza. El tratamiento de la imagen animada está basado en los tres tipos de obras pictóricas que el personaje principal del documental realiza, las cuales consisten en dibujo construido a partir de unir puntos enumerados¹, pintura donde la imagen se construye llenando espacios enumerados² y pinturas de trazo y pincelada libre³.

Los dos últimos tipos de obras tienen una textura que simula la de los lienzos que se usan para pintar en óleo. A nivel de encuadre, angulación y movimiento de cámara, la imagen animada juega con los diferentes valores de plano yendo desde el general hasta el plano detalle, la angulación se mantiene siempre frontal, no hay planos picados o contrapicados y el plano se mantiene siempre fijo.

Dentro de la imagen animada también se usa como recurso estético la velocidad a la que corren los dibujos, siendo las imágenes que muestran los sucesos narrados más lentos (5 frames por segundo) por ser recuerdos y los planos del personaje hablando a cámara los más rápidos (8 frames por segundo) para que su movimiento sea más fluido y parezca una entrevista. Algunos frames animados

¹ Anexo 1

² Anexo 2

³ Anexo 3

tienen un movimiento aún más fragmentado lo cual lo hace más lento. Las técnicas de animación que se usaron fueron rotoscopia y stopmotion, sumado al uso de una inteligencia artificial que transforma fotos en pintura por números.

La imagen grabada consiste en planos detalles fijos cerrados, con diferentes angulaciones de cámara con planos frontales, picados y contrapicados donde aparecen las manos del personaje principal realizando sus obras visuales ya sea en papel o lienzo⁴, junto con sus elementos de trabajo y otros detalles como sus pies, iluminada por una luz natural que crece a medida que avanza la historia disminuyendo las sombras y revelando más detalles de las manos y de la obra que están trabajando. La imagen grabada concluye con planos detalles de las manos sosteniendo fotografías con cámara en mano, angulación en picada y una luz natural difusa que ilumina todo el espacio.

El material de archivo consiste en vídeo grabado con cámara de celular antiguo, el cual no tuvo ningún tipo tratamiento y se dejó en su estado más bruto⁵, acompañados con un grano característico de cámaras de teléfono con resoluciones más bajas debido a la antigüedad del dispositivo. El encuadre de las tomas es variado donde la cámara muestra espacios abiertos y rincones pequeños. El movimiento de la cámara se determina por la dirección hacia la que se dirige el individuo grabado (los perros). Cuando el individuo está estático, la cámara se mueve explorando el cuerpo del antes mencionado.

En el aspecto sonoro, la pieza está constituida por cuatro pistas principales que contienen la voz de personaje principal con el testimonio la cual tiene el registro más limpio, la voz del entrevistador la cual se escucha más alejada, el sonido ambiente y foley construido a partir del sonido del registro de imagen y complementado por sonidos grabados individualmente y por último una música instrumental de fondo que acompaña el relato, construida a partir de acordes que se encuentran en temas románticos o de desamor los cuales fueron rearmados y alterados con recursos sonoros de la música industrial para que suenen con un aire más tétrico y oscuro.

Tratamiento Narrativo

Narrativamente, el cortometraje está estructurado en tres actos. A medida que la historia avanza, la imagen animada también comienza a funcionar como dispositivo de esa progresión narrativa. Cada acto tiene una estética distinta que tiene la función de complementar la historia acercándonos cada vez más con la imagen real.

La historia se cuenta de manera no lineal, comenzando en el presente del personaje donde ya logró conseguir la sentencia por su caso de divorcio y cuenta frente a cámara los antecedentes que la llevaron a tomar esa decisión como el aumento exponencial de perros en la casa y su estado psicológico. En esta parte de la historia se nos muestra un mundo construido a partir de dibujos por puntos.

Luego nos volcamos al pasado donde exploramos cómo era la vida del personaje los días previos a su huida, que ocurrió el día que concretó su escape y que pasó los días posteriores, como la amenaza de suicidio de su ex marido y el hackeo de sus aparatos electrónicos. En esta parte de la historia se avanza a una animación de pintura por números que juega con la imagen real y con la ficción.

Finalmente, volvemos al presente donde el personaje nos cuenta de sus procesos psicológicos incorporando otros eventos ocurridos en la época previa a su escape y a otros ocurridos después de dejar atrás a sus mascotas. El mundo está construido a partir de imagen real de vídeo del pasado complementado por la imagen animada del personaje en pintura en estilo libre. El relato termina con el personaje recibiendo fotografías de sus perros en formato físico.

⁴ Anexo 4

⁵ Anexo 5

A lo largo de la historia la presencia de la carencia y/o el vacío está simbolizado a través de imágenes incompletas de las animaciones dependiendo de la estética, como dibujos por puntos con puntos sin unir⁶, espacios de pintura por números sin rellenar⁷ o espacio en blanco con trazos de grafito en los lienzos de pintura libre⁸.

Concepto Principal de la Obra

El concepto principal de la obra es el de lo incompleto, y el documental a partir de ese concepto plantea la hipótesis de que la identificación de las partes incompletas de un individuo, ya sea que estemos hablando de un hombre o una mujer, es el punto de partida de una persona con trastornos psicopáticos al momento de averiguar cómo someter a su víctima para conseguir lo que quiere de ella.

La historia que narra en la obra trata de una mujer que pasó largos años de su vida viendo como sus hermanos mayores lograban construir la vida familiar que ella siempre quiso para sí misma, con un marido e hijos, pero al no lograr eso, desarrolló un sentimiento de soledad y/o vacío que intentó llenar a partir de la adopción de perros como si fueran sus hijos para poder completar un parte de ese deseo.

Pero ese amor filial por sus perros quedó tan expuesto, que fue todo lo que necesito saber el hombre que la manipuló para poder tener un matrimonio tóxico, con una relación parasitaria en términos económicos donde ella lo mantenía a él sumado a episodios de violencia doméstica. Lo único que tuvo que hacer fue alimentar aún más ese amor de madre por sus perros trayendo más ejemplares a la casa.

Fundamentación Teórica

No es de extrañarse que la palabra incompleto sea el concepto principal más adecuado para esta obra, después de todo, si recordamos cuáles fueron las funciones del documental en sus formas más primitivas nos encontramos con la representación de aquellos seres o cosas que faltan en la vida de quien lo representa, y soy enfático el concepto de lo que falta al estar muy vinculada con el concepto de lo incompleto. El ejemplo más antiguo se encuentra en la época de la prehistoria, cuando los primeros homínidos a través del arte rupestre⁹ comenzaron a dibujar en las paredes de las cavernas los animales que cazaban y que no aparecían por largas temporadas, es decir, faltaban esos animales al momento de cazar y los dibujaban para no olvidar como eran cuando los volvieran a avistar.

Del mismo modo, este cortometraje documental representa no solo la manada incompleta de perros de la protagonista y lo incompleta que la hace sentir eso, también representa lo que la hizo sentir incompleta desde sus inicios, que es la visión de familia que tenía concebida y quería para ella.

Si nos vamos a otra de las funciones del documental, que es la de hacer denuncia social, como se ejemplifica en el mito de griego antiguo de Aracne, cuando compitiendo con la diosa Atenea tejió un tapiz que representaba la corrupción de los dioses¹⁰, la propuesta estética de la animación de “No Me Quedan más que Dos” no solo denuncia un hecho de violencia doméstica, también denuncia la falta de protección para seres vivos que todavía son considerados no solo como inferiores a los seres humanos en términos de derechos civiles, sino que también como bienes inmuebles que pueden ser vendidos, intercambiados o abandonados.

Finalmente, el cortometraje representa un caso de violencia doméstica en una familia donde la o las mascotas son integrantes de ella de una manera no muy distinta a la que la integraría un humano. Una manera de formar familia no muy distinta a la que muchos miembros de la sociedad chilena y de otros

⁶ Anexo 6

⁷ Anexo 7

⁸ Anexo 8

⁹ Anexo 9

¹⁰ Anexo 10

lugares del mundo deciden hacerlo por diversos motivos (No querer o poder tener hijos, tener principios o causas animalistas, fanatismo, etc.).

Del mismo modo que a través de una obra de teatro Hamlet reveló la conciencia de su tío Claudio representando el asesinato del rey¹¹, el documental muestra una realidad correspondiente al estilo de familia que actualmente muchas personas eligen y les permitirá reflexionar acerca de cómo están llevando sus relaciones, ya sea con la persona con la que están construyendo esa familia, como con sus parientes animales.

Referentes Cinematográficos y otras Obras Artísticas.

Los referentes a partir de los que se compuso este cortometraje corresponden principalmente a:

1. Producciones cinematográficas tanto de ficción como de no ficción y con diferentes formatos y duraciones.
2. Obras Literarias de ficción, no ficción, teóricos.
3. Videoclips Musicales y canciones de música romántica e industrial.

Cinematográficos

1. Corto Documental Animado “*Carne*” de Camila Kater.¹²

De esta referencia se sacó la idea de la progresión de testimonio con imagen animada, en donde se escucha una voz en off mientras corren animación con diversas estéticas que cambian a medida que cambia la mujer que da el testimonio. En este cortometraje, se habla de cómo las mujeres sufren de violencia en relación a sus cuerpos.

2. Largometraje “*Amores Perros*” de Alejandro González Iñáurri.¹³

Al igual que en este cortometraje los perros son un dispositivo narrativo importante, los cuales llevan la historia y se mueven con la narrativa no lineal de la película. También tienen en común en que ambas producciones exploran el cómo un perro influye como participante de una relación humana.

3. Largometraje Documental “*Abducida a plena vista*” de Skye Borgman.¹⁴

Documental que habla del doble secuestro y violación de una menor de edad a través de la manipulación de sus padres por parte del vecino que cometió el crimen. Este documental policial sigue una modalidad de representación interactiva clásica, con un personaje que da una entrevista a cámara y que relata los hechos de la historia. De aquí también se usa el recurso de la recreación de los hechos narrados.

4. Largometraje Documental Animado “*Vals con Bashir*” de Ari Folman.¹⁵

Más allá de ser una obra casi completamente animada, "Vals con Bashir" no solo incorpora la representación de hechos reales, sino también crea imágenes a partir de una narración de situaciones más surrealistas y oníricas de los personajes como la escena de la mujer gigante que emerge del agua. Del mismo modo, “No Me Quedan más que Dos” usa ese recurso en la escena de la repisa con la colección de perros. "Vals con Bashir" también incorpora imagen no animada en sus momentos finales las cuales si bien cumplen una función distinta a las escenas reales de " No Me Quedan más que Dos" sin tienen en común dar acceso al mundo del que se habla en su forma más pura y bruta al mismo tiempo.

¹¹ Anexo 11

¹² Anexo 12

¹³ Anexo 13

¹⁴ Anexo 14

¹⁵ Anexo 15

5. Corto Documental Animado “*Jugando a Ser*” de Josefina Siri.¹⁶

De aquí se sacó la idea de adaptar la estética de la imagen de acuerdo a un formato físico o digital. En el caso de “*Jugando a Ser*”, la estética replica la estética de los videojuegos 8 bits a lo largo de la pieza dejando muy poco espacio a la imagen real o live action. “*No Me Quedan más que Dos*”, utiliza las estéticas de los dibujos por puntos, pinturas por números y cuadros originales del personaje principal, la cual también es representada a través de esos estilos gráficos.

Obras Literarias

1. “*Mujeres que corren con los Lobos*” de Pinkola Estés.

Este libro terapéutico dirigido a mujeres, recopila varios cuentos clásicos que luego son analizados en función de que los lectores reflexionen sobre la necesidad del empoderamiento y saber reconocer las amenazas a la integridad y dignidad como ser humano. Para la protagonista es un libro muy importante ya que es de sus favoritos y lo ha leído varias veces. De los cuentos que más se acercan a su caso es el del capítulo 2 titulado “*Barba Azul*”, el cual habla del matrimonio de una mujer con un depredador.

2. “*Monólogos de la Vagina*” de Eve Ensler.

Una recopilación de testimonios de mujeres en relación a la represión sexual que han vivido ya sea por parte de una pareja o las convenciones sociales de la época que les tocó vivir. Al mismo tiempo, este libro fue adaptado para el teatro, lo cual llevó a hacer el ejercicio de trabajar el testimonio a partir de crear escenas que lo representen, en este caso para un cortometraje documental.

3. “*El Sabueso de los Baskerville*” de Arthur Conan Doyle

Novela detectivesca donde Sherlock Holmes y el doctor John Watson deben resolver un caso relacionado un hombre que es perseguido por una maldición que consiste en que sus parientes son asesinados por un sabueso de características mitológicas. Lo que se destaca de esta obra es el uso de la imagen del perro como instrumento de manipulación e intimidación, un ejemplo de cómo un depredador usa antecedentes del pasado de su víctima para llevar a cabo sus planes, ya sea para controlarla o matarla.

Videoclips y Canciones

Videoclips

Lo principal de estas piezas no es la canción a la cual pertenecen, sino al estilo de animación que se usó en ellos que fue la rotoscopia, procedimiento que consiste en dibujar a mano el contenido de los planos pertenecientes a un registro grabado con cámara hasta tener la duración total de la grabación caricaturizada. Estas piezas animadas también usan diferentes velocidades en las que corren los planos como recurso expresivo, algunos incluso llegando a tener la progresión de una fotonovela. Finalmente, también se saca el recurso de adaptar la imagen al formato gráfico de un medio digital o físico, en el caso de *Manhattan Skyline*, hay una animación de dibujo por puntos y el resto de la pieza se adapta a la textura y estructura de un periódico de noticias.

1. *Take On Me* de A-ha Morten Harket, Pål Waaktaar y Magne Furuholmen.¹⁷

2. *Train Of Thought* A-ha Morten Harket, Pål Waaktaar y Magne Furuholmen.¹⁸

¹⁶ Anexo 16

¹⁷ Video “*Take On Me*”: <https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914>

¹⁸ Video “*Train Of Thought*”: <https://www.youtube.com/watch?v=7vdOgObQvz8>

3. *Manhattan Skyline* A-ha Morten Harket, Pål Waaktaar y Magne Furuholmen.¹⁹

Canciones

Estas canciones se usaron para la composición de la música instrumental del cortometraje. Las tres primeras corresponden a canciones que fueron muy importantes en el matrimonio del personaje de la historia, las cuales después de su divorcio tuvieron otro significado para ella, llegando a no escucharlas con el mismo sentimiento de esos tiempos o dejando de escucharlas de forma definitiva. El tono oscuro y siniestro de las canciones de la banda alemana de metal industrial Rammstein fueron usadas para sacar recursos sonoros, expresivos y dramáticos los cuales fueron combinados con los acordes y melodías de las canciones románticas y así llegar al resultado final de las piezas instrumentales que acompañan el relato.

1. *No Me Ames* de Jennifer Lopez y Marc Anthony
2. *She* de Elvis Costello
3. *Love In The Rocks* de Neil Diamond
4. *Puppe* de Rammstein Till Lindemann, Richard Kruspe, Paul Landers, Christoph Schneider, Oliver Riedel y Flake Lorenz.²⁰
5. *Meine Tränen* de Rammstein Till Lindemann, Richard Kruspe, Paul Landers, Christoph Schneider, Oliver Riedel y Flake Lorenz.

Punto de Vista Autoral

Tratándose de una historia donde la protagonista es víctima de la manipulación, me pareció lo más lógico enfocar el punto de vista en dirección a aquello que siempre está en su mente antes, durante y después de los eventos narrados, que son los perros.

El amor por sus mascotas fue el instrumento principal con el cual el victimario logró llevar a cabo su estrategia. Es por eso que los perros son los personajes que aparecen durante más tiempo a lo largo del cortometraje, siendo representados como los seres vivientes y queridos que están de forma permanente en los pensamientos del personaje principal.

Aparecen como la representación de lo que para ella es la conformación de la familia propia que no pudo tener, como los hijos por los cuales intentó resistir lo más que pudo en la casa hasta que no le quedó otra salida que huir para poder sobrevivir, como la encarnación del cargo de conciencia que la acompaña desde que decidió dejarlos.

A lo largo de los tres actos busqué, en la medida de lo posible, que al menos un perro estuviera presente en el plano, estando la imagen centrada solamente en ellos y no en los personajes humanos, predominando los primeros planos cerrados y en muy pocas oportunidades los planos más abiertos.

También hay eventos que son narrados desde la subjetividad de uno de ellos, como la escena del día que Lorena decide irse después de otro episodio de maltrato, en donde el episodio de violencia es representado a través de la mirada de un perro pequeño escondido debajo de un mueble y que luego corre a esconderse en las sábanas de la cama para sentirse seguro, como si se tratara de un niño que acaba de ver a su padre golpear a su madre.

Incluso son representados como los únicos individuos que no están incompletos a diferencia de Lorena y Rodolfo, lo cual se usa como recurso para decir que es lo único que le importa a Lorena comparado con el resto de cosas que aún puedan estar fragmentadas, rotas o incompletas. Es lo único que ella quiere mantener bien definido y completo en su mente, sin puntos desunidos o espacios

¹⁹ Video “Manhattan Skyline”: <https://www.youtube.com/watch?v=WY2r28M1TrY>

²⁰ Canción “Puppe”: <https://www.youtube.com/watch?v=f1y2Gb7Ori8>

numerados sin pintar. Al final, las únicas imágenes reales que vemos son las de los perros, pero ella continúa incompleta y con espacios vacíos.

Análisis Proceso de Producción

Los cimientos del proceso de producción de esta pieza audiovisual, tiene sus orígenes en el año 2016, cuando en el contexto del examen final de un taller de mi carrera de pregrado de audiovisual impartido por Iván Osnovikoff fui a realizar grabaciones en la casa de Machalí de mi personaje pensando solamente en la particularidad del estilo de vida de la persona antes mencionada, la cual en ese entonces tenía aproximadamente trece perros.

En ese entonces solo contaba con una cámara t5i, un trípode de gama baja y un micrófono Rode que se acoplaban a la cámara y que no servía para grabar entrevistas. A pesar de eso, las condiciones técnicas no fueron un gran problema ya que en ese entonces tenía la intención de hacer un documental observacional donde el sonido ambiente iba a predominar. En ese entonces no sospechaba que estaba creando el material que más adelante iba animar para la creación de un cortometraje más largo y más complejo. En ese entonces, solo contaba con el apoyo de los personajes en cuestión que todavía no daban señales públicas de que había una crisis entre ellos y de mi hermana mayor.

A pesar de que todavía no había conflicto entre ellos, al momento de evaluar mi pieza audiovisual observacional de cinco minutos uno de los profesores de la comisión (Susana Foxley) logró percatarse que algo no estaba bien en el matrimonio de mis dos personajes. Al final resultó que tenía razón.

Tres años después (2019) y nuevamente en el contexto de un taller de pregrado, obtuve nuevas herramientas técnicas audiovisuales (trípode, lentes, micrófonos y cámaras) y también conocimientos de producción de animación. Si bien cuando se creó la pieza audiovisual animada que creamos para el examen del taller yo no aprendía la técnica de animación en términos de montaje y postproducción, sí aprendí estrategias de organización de material y gestión de tiempo y recursos humanos. Más adelante para efectos de este magíster le solicité a uno de mis compañeros de ese taller que me enseñara a animar, específicamente la técnica de rotoscopia (El stopmotion lo había aprendido en un intercambio en Noruega).

En el contexto del magíster, inicié la etapa de preproducción a través del ramo de investigación documental de Patricia Bustos, en donde determiné desde el principio la estructura narrativa y la propuesta estética del proyecto mencionado con anterioridad en esta reflexión teórica. Fue en este ramo donde le hice las primeras entrevistas a mi personaje que en ese entonces ya estaba fuera del alcance de su ex marido y también investigué las cualidades de los dibujos y pinturas que realizaba. Además, determine que la animación era el formato más adecuado para la realización de cortometraje no solo porque ya no tenía acceso a muchos lugares importantes donde se desenvuelve la historia, sino también para proteger a la identidad del personaje y evitar la revictimización.

Durante el seminario de grado comencé a estructurar la historia organizando las cuñas de las entrevistas grabadas hasta llegar a tener una historia completa de principio a fin. Después de eso, inicié el trabajo de animación con la rotoscopia en donde tomé el trabajo que hice en el año 2016 y comencé a dibujar encima de él iniciando con los fondos que se mantienen estáticos para luego seguir con los elementos que sí tienen movimiento como los humanos y los perros.

A pesar de haber logrado animar cinco minutos por mi propia cuenta, fue una labor muy desgastante que en un lapso de una semana dio un saldo de aproximadamente 700 dibujos. Lo desgastante y al mismo tiempo arriesgado de animar de esa forma me hizo tomar la decisión de solicitar la ayuda de dos amistades del pregrado, las cuales habían colaborado conmigo en mi examen de título. Catalina Hughes y Paula Cabezas fueron fundamentales en el resultado final del cortometraje.

Si bien no eran las animadoras más experimentadas, sí eran las más responsables y comprometidas, con las cuales no solo logre crear una estrategia y flujo de trabajo basado en las fechas de entrega, sino que también un espacio de intercambio de conocimientos técnico, en donde yo le enseñé a Paula a rotoscopiar y ella me enseñó a crear las texturas de lienzo de pintura en óleo. Con el apoyo de ellas sin ningún tipo de acuerdo comercial y motivadas por la amistad y la propuesta del cortometraje, el proyecto creció en calidad de manera exponencial.

Como suele pasar, el tiempo se convirtió en nuestro peor enemigo y dadas las condiciones en las que mi equipo estaba trabajando sin recibir un pago, no estaba en una buena posición de exigir más velocidad y menos aún, teniendo ellas sus respectivos trabajos y compromisos. Lo mejor que pude hacer fue ganar tiempo acelerando la creación de otros elementos de la pieza como la composición de la música a pesar de que la animación no estaba terminada y faltaba grabar planos.

Le di el trabajo a mi compañero de magister Sebastián Pérez Alvarado de componer la música aprovechando su calidad de músico profesional. A diferencia del acuerdo con las dos animadoras que estaban colaborando conmigo, con él si hice un acuerdo comercial por sus servicios, el cual financié con dinero de mi bolsillo. Acepté su primera oferta la cual, si bien se escapaba un poco de lo que esperaba pagarle, accedí a cambio de que tuviera la música antes de los visionados del 7 de noviembre, acuerdo que cumplió sin ningún problema.

A pesar de haber quedado sin ningún respaldo financiero, recibí una ayuda inesperada de mi profesora guía Catalina Donoso, la cual a partir de lo que vio en los avances que yo le envié de mi proyecto, me ofreció recursos financieros provenientes de un fondo Fondecyt de una investigación que estaba finalizando para que mi proyecto pudiera seguir creciendo. Después de hacer las gestiones necesarias para recibir esa ayuda, destiné lo recibido a darles un pago a mis animadoras y que en ese momento era lo más importante para mí.

Después de los visionados en donde los comentarios estuvieron más orientados a la parte sonora, solicité las tutorías técnicas con Pedro Dantas para solucionar ese aspecto lo mejor que se pudiera y al mismo tiempo continuaba animando lo que faltaba. Para ese entonces mis colaboradoras ya estaban enviando los últimos encargos que les delegué. El único percance antes de ponerle fin a la producción de la animación fue que a una de ellas se le acabó el espacio en su computador, problema que se solucionó con un gasto de producción con la compra de una memoria externa para que pudiera seguir trabajando.

Si bien en un principio tenía la intención de animar todo el cortometraje, la construcción de la secuencia con el material de archivo me hizo tomar la decisión de no tocar ese registro con animación debido a que funcionaba con la progresión y que eran planos demasiado enriquecedores en términos visuales en su estado bruto, la animación los hubiera arruinado.

Finalmente, después de recibir el último comentario en clases de seminario en donde el cortometraje quedó redondo fue enviado al profesor guía y tutor técnicos los cuales dieron su visto bueno para su envío a la comisión.

Reflexión Final

El sentirse incompleto es algo que a todos nos ha tocado en algún momento de la vida y la forma en que se experimenta eso es muy diferente dependiendo de la persona que estemos hablando. Algunos a partir de haber crecido en una familia disfuncional en términos afectivos o donde hay miembros que faltan como un padre, una madre o ambos, otros por nunca haber podido tener una relación pareja o solo haber tenido malas experiencias en las mismas. También por no tener una oportunidad laboral que satisfaga sus necesidades profesionales o algún tipo de reconocimiento.

Sea cual sea el motivo, si dejamos que la ansiedad, la impaciencia o la frustración que surgen a partir de lo que nosotros consideramos que no está completo en nuestra vida sean los que tomen las riendas de las decisiones que tomamos, podemos terminar dentro de situación en que perdamos la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos, dejándola en manos de un tercer con intenciones retorcidas o simplemente nos dejamos arrastrar por el paso del tiempo.

A nivel personal, el realizar este cortometraje me hizo entender que para efectos de lo que yo considero que está incompleto en mi vida lo cual actualmente son cosas de carácter profesional, lo único que tengo que hacer es definir lo que quiero hacer y después no detenerme en el proceso creativo hasta encontrar un camino que yo mismo tengo que pavimentar con cada plano que grabo o en este caso en particular, que animo, porque fue precisamente lo que me dio las herramientas necesarias tanto a nivel técnico, humano y creativo para poder obtener lo que es ahora “No Me Quedan más que Dos”.

Bibliografía y Filmografía

Libros

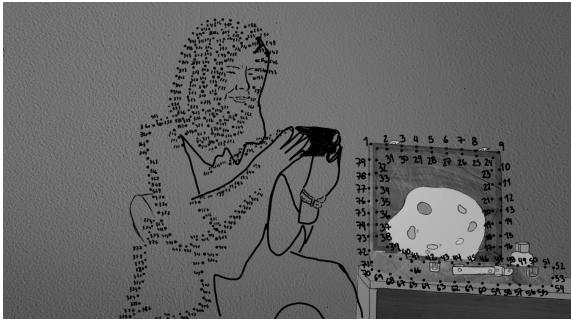
- Doyle, A. C. (2000). *El sabueso de Los Baskerville*. Andres Bello.
- Ensler, E. (2002). *Monólogos de la vagina*. Planeta.
- Estes, C. P. (2011). *Mujeres Que Corren Con los Lobos* (A. Menini, Trad.). Ediciones B. Capítulo 2 *Barba Azul*
- Nosei, C.(2006). *La trama de Aracne*. Edu.ar. Recuperado el 10 de diciembre de 2022 de:
https://repo.unlpam.edu.ar/bitstream/handle/unlpam/3009/n10a03nosei_c.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Shakespeare, W. (2003). *Hamlet* (L. Fernandez de Moratin, Trad.). Panamericana Editorial.

Películas y Videos

- Borgman, S. (2017) *Abducida a plena vista*. Top Knot Films
- Folman, A.(2008) *Vals con Bashir*. Coproducción Israel-Alemania-Francia; Bridgit Folman Film Gang, Les Films d'Ici,Razor Film, Arte France, ITVS International
- Furuholm, M. Harket, M y Waaktaar, P.(1985) *Take On Me*.Limelight Productions
- Furuholm, M. Harket, M y Waaktaar, P.(1985) *Train Of Thought*.Limelight Productions
- Furuholm, M. Harket, M. y Waaktaar, P.(1987) *Manhattan Skyline*. Limelight Productions
- Gonzalez, A. (2000) *Amores perros*. Altavista Films y Zeta Films
- Kater, C. (2019) *Carne*. Producida por Perez L. y Loureiro C.
- Siri, J (2016) *Jugando a Ser*. Producción de Felipe Guzmán

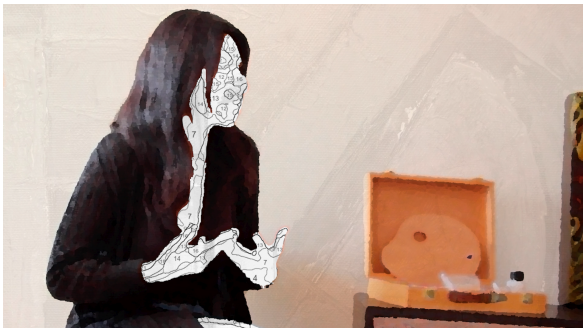
Anexos

1.

Plano de entrevista dibujo por puntos.

2.

Plano de entrevista pintura por números.

3.

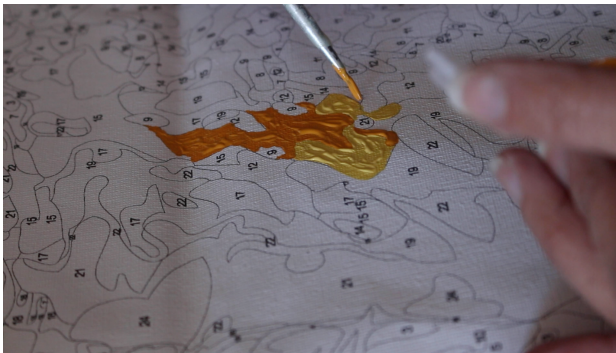
Plano de entrevista pintura estilo libre.

4.1

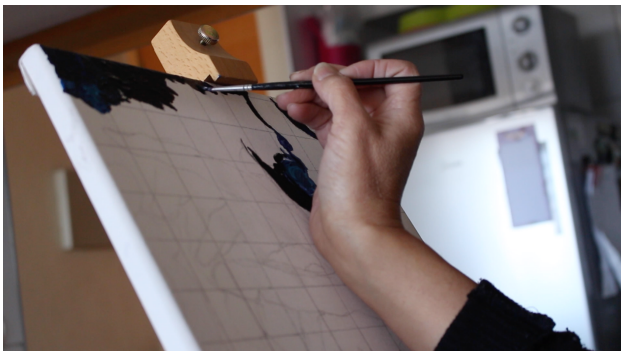
Protagonista uniendo un dibujo por puntos.

4.2

Protagonista pintando un cuadro por números.

4.3

Protagonista pintando un cuadro original.

5.1

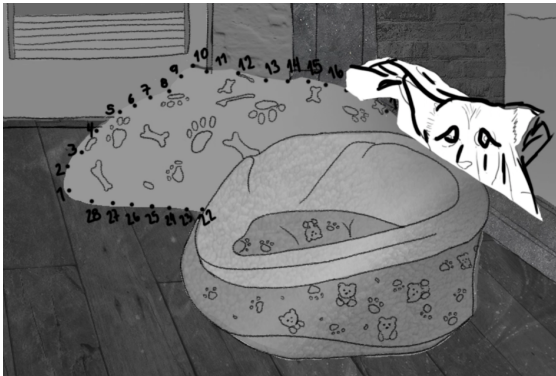
Archivo cámara de teléfono celular.

5.2

Protagonista uniendo un dibujo por puntos.

6.

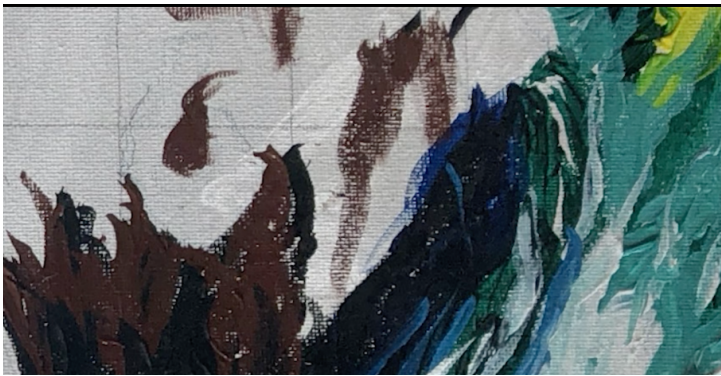
Elemento del plano sin puntos unidos.

7.

Retrovisor con espacios numerados sin pintar.

8.

Cuadro original sin completar.

9.

Arte Rupestre.

10.

El rapto de Europa del Mito de Aracne.

11.

Hamlet representa el asesinato de su padre ante el usurpador Claudio.

12.

Plano del Documental "Carne".

13.

Plano de "Amores Perros".

14.

Afiche de "Abducida a Plena Vista".

15.

Plano onírico de "Vals con Bashir".

15.2

Plano archivo real "Valse con Bashir".

16.

Plano de "Jugando a Ser".