

**Cortometraje de ficción
Obra de título**

“FAMILIA”

Autor

Diego Alejandro Araya Riquelme

Profesora guía

Claudia Bossay

Santiago de Chile

2024

Agradezco el apoyo de mi mamá, papá y mi tío (quien me regaló la cámara con la que trabajé) Igualmente, doy las gracias a mis profesores y asesores, y a la facultad en general, por su apoyo al financiamiento de este proyecto.

RESUMEN

El siguiente documento es un recuento que desglosa, de principio a fin, cada uno de los procesos correspondientes a *FAMILIA*, un cortometraje animado que presenté y postulé en el primer semestre de mi último año en la carrera de Cine y Televisión, en el auditorio Müller, el 9 de mayo del año 2023.

Cuándo y cómo se me ocurrió esta idea, qué hice para que aprobaran mi proyecto, qué me motivó para hacer un cortometraje animado, cómo abordé cada etapa (preproducción-producción-postproducción) en los 9 meses que duró el rodaje, las complicaciones que surgieron, cómo tuve que improvisar muchas veces al momento de filmar algún plano, escena o secuencia, entre otros datos serán expuestos con detalle a lo largo de los siguientes puntos.

ÍNDICE

1. Introducción.....	pág. 6
2. Preproducción.....	pág. 8
2.1. Ficha técnica.....	pág. 9
2.2. Tagline.....	pág. 9
2.3. Storyline.....	pág. 9
2.4. Sinopsis.....	pág. 10
2.5. Guion.....	pág. 11
2.6. Storyboard.....	pág. 12
2.7. Estructura.....	pág. 13
2.8. Color.....	pág. 16
2.9. Diseño de personajes.....	pág. 17
2.9.1. Elías Gabriel Gutiérrez Serrano.....	pág. 17
2.9.2. Josefina Amelia Ortega Serrano.....	pág. 20
2.9.3. Ariel Marcos Ortega Serrano.....	pág. 24
2.9.4. Olivia.....	pág. 26
2.9.5. Eric.....	pág. 27
2.10. Locaciones.....	pág. 27
2.11. Diseño sonoro.....	pág. 28
2.12. Referentes.....	pág. 31
2.12.1. Hideaki Anno.....	pág. 31
2.12.2. Robert Morgan.....	pág. 33
2.12.3. Jan Svankmajer.....	pág. 33
2.13. Nota de intención.....	pág. 34
3. Producción.....	pág. 37
3.1. Elaboración de marionetas.....	pág. 38
3.1.1. Elías.....	pág. 38

3.1.2.	Josefina.....	pág. 39
3.1.3.	Ariel.....	pág. 40
3.1.4.	Olivia.....	pág. 41
3.1.5.	Eric.....	pág. 41
3.2.	Elaboración de sets.....	pág. 41
3.3.	Toma de fotografías.....	pág. 49
3.3.1.	Escena de Elías escribiendo su carta.....	pág. 50
3.3.2.	Secuencia en el cementerio.....	pág. 51
4.	Postproducción.....	pág. 60
4.1.	Imagen.....	pág. 61
4.1.1.	Escena del cuarto de Elías.....	pág. 61
4.1.2.	Secuencia del cementerio.....	pág. 62
4.1.3.	Plano del calendario.....	pág. 63
4.1.4.	Intertítulos.....	pág. 63
4.1.5.	Carátula.....	Pág. 64
4.2.	Sonido.....	pág. 64
5.	Conclusiones.....	pág. 66
6.	Link de material.....	pág. 67
7.	Bibliografía.....	pág. 68

1. INTRODUCCIÓN

Como toda obra de título, este cortometraje inició con un Pitch; debo admitir, que al principio no fue tan difícil.

Idear y formular mi propuesta fue más sencillo de lo que esperé. A grandes rasgos, desde el inicio tuve claro quién sería Elías, el protagonista, así como su apariencia y algunos rasgos superficiales de su personalidad: Un hombre con trabajo bien remunerado, amargado y estoico, que funge como tutor legal de sus sobrinos, a los cuales adoptó y salvó de un antiguo hogar, donde su progenitor los maltrataba.

Siempre tuve claro, tanto el inicio como el final de esta historia (cosa que aconsejo a cualquier director/a, que tengan como una prioridad desde el inicio) Seguido de esto, decidí que la historia sería una mezcla de los géneros de suspenso y drama, tanto como un reto personal (al ser un trabajo muy ambicioso), como para alejarme un poco del género de terror, debido a que, en mis dos obras anteriores, *Karma* (2022) y *El dilema de matar un cerdo* (2023), me centré por completo en contar una historia aterradora (terror surrealista y terror psicológico, respectivamente), por lo que buscaba explorar nuevos géneros.

En cuanto al aspecto técnico, la situación se me complicó. Postulé el Pitch de *Familia* en el curso de Proyecto de Título, en el auditorio Bueno Müller. Expliqué a mis profesores y asesores que, para realizar este corto, haría uso de la técnica del *Claymation* (un derivado de la animación en Stop Motion, pero con plastilina). Esta es una técnica popular, pero lenta y costosa, expliqué que desde que iba en el liceo, me especialicé en crear miniaturas con el material manipulable ya mencionado, así como escenarios a escalas (casas, cuadros, exteriores de edificios, paredes, etc.) Pero lo más importante de esto fue decirles a todos, luego de que viesen el detalle que ponía en cada personaje y escenario, que el tamaño de estos era mucho más pequeño del que se suelen utilizar para estas

producciones. De este modo, los convencí de que llevar a cabo mi cortometraje me tomaría *meses* en lugar de *años*, que sería viable -tanto en la logística como monetariamente-, y me permitiría trabajar individualmente desde el reducido estudio de mi casa.

Antes de hablar en detalle de la preproducción, aclaro que, desde el inicio, dije abiertamente que trabajaría de forma completamente autodidacta, por lo que, para obtener la confianza de mis asesores, enseñé fragmentos animados de mis anteriores trabajos, así como un adelanto de *Familia*, la cual había fotografiado, editado y montado para dicha presentación. De este modo, demostré que ya tenía experiencia trabajando con esta técnica en solitario, así como mi habilidad en el manejo de planos, locaciones, tamaño, diseño y proporción de los personajes, entre otros conocimientos básicos de cine.

2.PREPRODUCCIÓN

2.1. FICHA TÉCNICA

- a) **Nombre de proyecto:** Familia.
- b) **Géneros:** Drama, suspenso.
- c) **Formato audiovisual:** Cortometraje stop motion (*Claymation*)
- d) **Formato de pantalla:** 4512x3000
- e) **Calidad:** 2000p
- f) **Cámara:** Nikon 3200
- g) **Duración:** 25:30 minutos.
- h) **Audiencia objetiva:** +18
- i) **Horario de emisión:** 22 de enero (11:30 a.m.)

2.2. PREMISA/TAGLINE

Ser una familia es más que compartir una casa.

2.3. STORYLINE

Elías, un estoico hombre de mediana edad, asume la tutela legal de sus sobrinos luego de que la mayor asesinara a su padre abusador. Tiempo después, el estrés y su delicada relación con estos niños merman su voluntad, por lo que aumenta de peso y cae en el alcoholismo, hasta que enferma de cáncer. Finalmente, acepta su destino y dedica sus últimos años en hacer que sus sobrinos logren independizarse tras su muerte.

2.4. SINOPSIS

Elías (51) recibe una llamada telefónica de su sobrina, quien le confiesa que asesinó a su padre a puñaladas. Elías conduce hasta la escena del crimen, y al llegar, descubre el cadáver de su cuñado, Eric (36), tirado en el suelo. Luego, entra a una habitación y encuentra a sus dos sobrinos, Josefina (15) y Ariel (11), inconscientes. Elías da a conocer el crimen a la policía y descubre que ambos menores fueron abusados por su progenitor. Luego de meses de trámite, terapia y tratamiento médico, Elías adopta legalmente a sus sobrinos. Los tres se mudan juntos y comienzan una nueva vida.

Pasan los meses. Elías realiza su rutina diaria; trabaja como ingeniero civil y cumple con la manutención y educación de sus sobrinos, mientras estos se desenvuelven por su cuenta, tanto en el liceo como en su nueva casa. A la par de esto, los lleva regularmente con la psiquiatra, Olivia (42). Durante estas sesiones, Elías se entera a detalle del abuso físico/sexual que vivieron sus sobrinos, cómo estos llevan su reingreso al liceo, los arranques violentos de Ariel y las autolesiones de Josefina. A mediados de abril, Elías recibe una llamada del liceo; le notifican que Ariel golpeó a un compañero y fue suspendido. El hombre lo recoge a él y a Josefina del establecimiento y vuelven a casa. Allí, el ingeniero confronta a su sobrino, pero este lo golpea durante la discusión, y Elías lo abofetea. Josefina ve esto y amenaza a su tío con matarlo si vuelve tocar a su hermano, pero este promete nunca volver a hacerlo.

Tras el paso del tiempo, Elías mejora su relación con sus sobrinos. Sobre todo, con Josefina. El protagonista los ayuda con sus tareas, apoya emocionalmente en sus reuniones con Olivia y cumple en su trabajo. Sin embargo, también empieza a sufrir el estrés laboral/social de la situación, por lo que empieza a emborracharse en las noches. Engorda, descuida su aseo y su salud, tras lo que empieza a sufrir frecuentes ataques de

tos. A finales de agosto, Elías sufre una insuficiencia respiratoria. Se somete a un examen médico, que concluye con que el protagonista tiene cáncer. Elías se deprime. Visita la tumba de su madre, vuelve a su casa, atiende a sus sobrinos y se encierra en su cuarto. En la noche, Josefina le deja comida y lo llama constantemente, pero él no responde. De repente, Elías se levanta de su cama, agarra su cinturón e intenta suicidarse; sin embargo, se arrepiente al segundo y se acuesta a dormir.

Elías toma una decisión: les explica la situación a sus sobrinos y los deja temporalmente al cuidado de otros familiares y se somete a tratamiento quimioterápico. Luego de casi un año, se debilita, su cabello le crece blanco casi por completo y su piel se llena de llagas. A finales del año 2009, es dado de alta y vuelve a su hogar. Una noche, se reúnen sus sobrinos y algunos familiares en su casa. Elías, avejentado, se sienta en su escritorio y escribe una carta a su hermana fallecida, en la que admite tiene miedo, pero que asumió su muerte, y solo ruega que sus sobrinos sepan sobreponerse luego de que él fallezca. Elías termina la carta. De repente, Josefina entra al cuarto de su tío, lo ayuda a acostarse en su cama y ambos se despiden. Finalmente, Elías suspira y mira fijamente el techo de su cuarto, con un rostro inexpresivo.

2.5. GUION

La escritura del guion fue, sin duda, la parte más engorrosa de toda la preproducción, ya que tuve que cambiar un montón de locaciones, diálogos y escenas enteras, con tal de que me fuese posible construir las maquetas, animar y montar cada escena correspondiente. Como ya dije, este proyecto fue muy ambicioso, pero no al grado de volverse físicamente inviable para mí. De hecho, el guion final -que dejaré como anexo en la bibliografía-, tiene 24 páginas (sin contar la portada), y solo el 60% de ese escrito se mantuvo en el corte final.

El otro 40% restante, o bien lo simplifiqué a la hora de crear el *Storyboard* -guion gráfico que hice a mano, y que abordaré en el siguiente punto de este documento-, en solo 15 páginas, con tal de poner ahí únicamente los fotogramas clave.

O bien, seguía al pie de la letra este Storyboard, o sencillamente, improvisaba sobre la marcha. Aunque suene ilógico, tenía previsto que esto sucedería. Hubo varios casos en los que no tenía derechamente una base escrita sobre cómo sucederían ciertas escenas, decidí dibujar varias opciones de planos, sobre papel, en mis libretas. Para que este método funcionase, yo ya debía tener armado el set en el cual se llevaría a cabo la escena. Así tenía claro qué tipos de planos cinematográficos podrían funcionar en la susodicha, y cómo se verían una vez que las haya tomado.

Detalles como estos, sobre los momentos en los que hice uso de la improvisación, los retomaré en la etapa de producción.

2.6. STORYBOARD

Casi tanto como el guion, estas 15 páginas de documento gráfico fueron muy importantes para mí, ya que las utilicé para definir cuáles serían los planos clave de mi cortometraje. Evidentemente, no seguí cada uno de estos dibujos al pie de la letra. Hubo ocasiones en las que tuve que cambiar el orden de los planos, agregar más de los que tenía previsto, o modificarlos en su forma, pero asegurándome de que no cambien el rumbo de la escena a la hora de fotografiar y animar.

Veremos con más detalle esto, así como en el área del guion, en la etapa de producción.

2.7. ESTRUCTURA

Escribí mi guion, mezclando la narrativa del *racconto* con la estructura clásica de *los tres actos*. Además, posee tres flashbacks, y todos estos decidí grabarlos en primera persona. Hice esto último para agilizar la producción, pero también, para dar más realismo a estos recuerdos y que el espectador se sintiese protagonista de dichos recuerdos.

Nunca me gustaron los flashbacks en tercera persona del cine, ya que siempre los sentí muy artificiales o teatrales, y no se sentían como un verdadero “recuerdo” del o la protagonista que los tiene.

El primer acto inicia desde tiempo presente, con la introducción del protagonista, Elías, quien se sienta frente a su escritorio, abre su libreta y escribe la carta dirigida a su hermana, Diandra. En este escrito, explica un poco sobre su salud actual -que físicamente, también se percibe, por las llagas en sus brazos-, y explica cuánto cambió su vida desde que recibió “aquella llamada”. Inmediatamente, el cortometraje retrocede 4 años atrás, en el momento de dicha llamada. Elías duerme plácidamente en su cama, con un “tic tac” sonando de fondo. De repente, el protagonista recibe una llamada telefónica de Josefina, quien confiesa haber matado a su padre. Entonces, Elías va hasta la casa de su sobrina, atestigua la escena del crimen y llama a la policía. Luego de esto, volvemos al presente. Elías escribe sobre las consecuencias psicológicas, sociales y judiciales que precedieron al suceso; al final, afirma lo complicada que fue su vida desde que asumió la tutela legal de sus sobrinos. Aquí ocurre el detonante de la historia, ya que el conflicto central de la historia consiste en cómo el protagonista se encarga en criar a sus sobrinos desde entonces.

Luego de esto ocurren unas cuantas escenas, en las que tanto Josefina como su hermano, Ariel, van a las sesiones con su psiquiatra. Durante

estas, Josefina cuenta más detalle sobre el abuso que sufrió por parte de su padre y qué fue lo que la orilló a asesinarlo, mientras que Ariel habla sobre sus problemas al adaptarse al liceo. En general, los dos hermanos cuentan sobre cómo se sienten luego de irse a vivir con su tío, Elías.

Esta transición sirve para dar a conocer el estado mental de ambos hermanos, y también, precede del acto que generará el primer punto de giro.

El primer punto de giro ocurre cuando Elías es llamado por el director del liceo en el que asisten Josefina y Ariel, luego de que este último golpeará a su compañero. Elías lo reprende y arroja al suelo de un bofetón -luego de que su sobrino lo golpeará en primer lugar-, lo que causa que Josefina interrumpa la escena y amenace a su tío con matarlo si volvía a golpear a Ariel. El protagonista promete que no se repetiría, se disculpa y decide cambiar la forma en que cría a sus sobrinos, con tal de que estos realmente confíen en él.

Es debido a este cambio en la dirección en que iba la historia, cuando inicia el segundo acto. Este acto inicia con una serie de situaciones y momentos en los que Elías se involucra más en la crianza de sus sobrinos: los ayuda en sus tareas, es más atento con estos durante sus sesiones psiquiátricas, sugiere a Josefina algunas opciones de carreras universitarias, aconseja a Ariel sobre recurrir a la violencia solo para defenderse, y en general, la comunicación mejora. Sin embargo, también empieza a beber constantemente; debido a su alcoholismo, empieza a sufrir dolores en el pecho y tos constante, por lo que, en un punto, va al hospital a hacerse chequeos y descubre que tiene cáncer.

El segundo punto de giro ocurre aquí. Elías se encierra en su cuarto sin decirle nada a sus sobrinos. Josefina le golpea la puerta constantemente y lo incita a que coma, pero el otro no responde. Por su parte, Ariel se encontraba leyendo un libro, pero se pone nervioso por el alboroto y le

pide a su hermana que lo acompañe en la sala de estar, cosa que ella hace.

Mientras ambos hermanos conversan, Elías está acostado en su cama en silencio. Entonces, él se levanta e intenta suicidarse colgándose con su cinturón. Este es el momento de mayor tensión dramática (clímax), ya que con esto dejo al espectador con la incertidumbre de si Elías se quitará la vida o no.

El tercer acto inicia aquí. Elías no se quita la vida. Al día siguiente de ello, les prepara almuerzo a sus sobrinos. Mientras los ve comer, el protagonista les confiesa que tiene cáncer. Ambos adolescentes se le quedan mirando en silencio.

En este momento, ocurre el desenlace. Volvemos al presente, un año después. Elías está terminando de escribir su carta. En esta, relata que dejó a sus sobrinos al cuidado de otros parientes, mientras que él se sometió a tratamiento contra su enfermedad -incluida la quimioterapia-. Luego de todo lo que vivió, acepta que no vivirá mucho, pero agradece a todos los que los apoyaron. Finalmente, concluye que lo único que espera es vivir lo suficiente hasta que sus sobrinos se independicen de él.

Por su parte, Josefina y Ariel lo asisten. El menor le lleva la comida a su escritorio, mientras que la mayor recoge los platos y ayuda a su tío convaleciente a acostarse en su cama. Elías mira el techo de su cuarto, callado y escucha de fondo el mismo “tic tac” del reloj de la sala de estar; pero, ahora, escucha el eco de ese sonido, como si estuviese dentro de su cabeza.

Aquí termina mi corto. Decidí que el cortometraje finalizara con Elías acostado en su cama, de noche, en un paralelo a cuando recibió la llamada telefónica que cambió el curso de su vida. Hace cuatro años, el protagonista se encontraba durmiendo en una noche cualquiera. Ahora,

el dolor físico y mental que tiene luego de la labor que asumió, ya no le permiten dormir.

Es un final agri dulce, semi abierto y lo más realista posible. Por un lado, el personaje principal logró en parte su objetivo, que fue criar a sus sobrinos y que tengan una buena vida, en la medida de lo posible, aún a expensas de él. Pero por el otro lado, su esperanza de vida se acortó considerablemente debido a su cáncer, y todavía tiene la incertidumbre de si todo lo logrado con su familia se mantendrá a futuro o no.

2.8. COLOR

El uso del color fue uno de los apartados más simples. Como ya dije anteriormente, la historia de *Familia* es un racconto. Por ende, utilicé tanto el color como el blanco y negro para poder diferenciar, de forma sencilla y directa, la temporalidad de la obra. Aun así, no solo usé esta estética para diferenciar la temporalidad de los sucesos, sino también, para hacer un contraste en la atmósfera entre el presente (a color) y el pasado (blanco y negro)

Por un lado, en el presente, desde que Elías se sienta a escribir su carta a Diandra -estando físicamente avejentado y deteriorado por la quimioterapia, y sus sobrinos algo más crecidos-, hasta que termina y se acuesta a en su cama, usé el color para dar una estética sobria, cálida, como si fuese una noche cualquiera en la que un hombre hace un último recado antes de dormir.

Por otro lado, en la mayor parte del cortometraje, la historia tiene una estética que asemeja al cine mudo de terror del siglo pasado. Desde que Elías es llamado por Josefina, hasta que él se somete al tratamiento de la quimioterapia, utilicé el blanco y negro con tal de dar al cortometraje una atmósfera melancólica, triste, algo terrorífica. Así me aseguré de

generar una constante tensión e incertidumbre sobre lo que deparará, tanto a Elías, como a sus dos sobrinos.

2.9. DISEÑO DE PERSONAJES

Al ser *Familia* mi cortometraje más extenso, hasta ahora, decidí que no habría solo un protagonista, sino que también lo serían sus sobrinos, Josefina y Ariel. Debido a que los tres están relacionados consanguíneamente, me aseguré de moldearlos para que fuesen físicamente parecidos, siendo Ariel el más parecido a su tío, mientras que Josefina tiene más parecido a su padre, Eric. Sin embargo, y como explicaré en los siguientes párrafos, me esforcé en caracterizarlos para que los tres tuviesen una personalidad marcada, su respectiva importancia en la trama y, aunque suene un poco contradictorio, que sus vidas ficticias no giren tanto en torno a las acciones del *protagonista* y *personaje principal*, Elías.

2.9.1. ELÍAS GABRIEL GUTIÉRREZ SERRANO (51 años)

Elías es un hombre de mediana edad, con tes clara, pelo castaño corto con algunas canas. Trabaja como ingeniero civil; esto se refleja en su característico uniforme, el cual lleva puesto durante el cortometraje en unas cuantas ocasiones. Inicialmente, cuando recibe la llamada de Josefina, era alguien corpulento y musculoso. A lo largo de la historia, Elías engorda, se deja crecer la barba y sus canas aumentan considerablemente. En tiempo presente, tras someterse al tratamiento contra su cáncer, adelgaza, su pelo se vuelve blanco casi en su totalidad y su piel se llena de llagas y ampollas.

Este cambio refleja su deterioro, tanto físico como emocional, debido al estrés, ansiedad y frustración provocada por la situación a la que se enfrentó en los años que estuvo como tutor legal de sus sobrinos.

En general, Elías es un hombre agradable y empático, pero amargado y, en ocasiones, inestable emocionalmente. Es alguien trabajador y entregado a su familia, al responder inmediatamente a la llamada de Josefina y trabajar constantemente para la manutención, crianza y tratamiento médico/psicológico de sus sobrinos, a quienes adopta y lleva a vivir desinteresadamente a su casa, luego del asesinato de su cuñado y la detención de su hermana, Diandra. Sin embargo, es esta misma decisión la que saca a relucir otros rasgos de su personalidad: ser alguien temperamental y, en ocasiones, violento.

El primer momento clave, en el que el protagonista denota su *verdadero carácter*, ocurre en el primer punto de giro: cuando el protagonista tiene que ir a recoger a sus sobrinos del liceo, luego de que Ariel golpeará a un compañero y acabase suspendido. El hombre, pese a estar consciente del contexto violento del cual proviene su sobrino, le recrimina de forma pasivo-agresiva de su actitud violenta. Y cuando Ariel se intenta retirar de la conversación, Elías lo agarra del hombro a la fuerza, por lo que el adolescente le da un puñetazo en la cara. Si bien, fue su sobrino quien lo golpeó primero, Elías le da un fuerte manotazo en respuesta, arrojándolo al suelo. Esta escena es crucial, ya que es la primera vez que el protagonista pierde el control y le levanta la mano a alguien, pese a que luego le pide perdón y hace lo posible por enmendarlo.

Otro recurso frecuente que utilicé para que Elías denote su desvarío emocional, son las pausas en las que él escribe la carta destinada a Diandra, su hermana menor, quien se encuentra presa por encubrir el abuso que sufrieron sus hijos, Josefina y Ariel, en el pasado. Es en estos momentos cuando Elías le expresa todo el miedo, rencor y odio que acumuló desde que recibió la llamada de Josefina, hasta el tiempo presente de la historia. Decidí utilizar estas cartas para hacer contraste

entre la actitud seria y estoica del protagonista, con sus verdaderos sentimientos, los cuales deja de lado y, casi siempre, solo pone por escrito.

Aun así, su mayor momento de ruptura emocional ocurre cuando casi se suicida en su cuarto, luego de descubrir que tiene cáncer. Aquí no come, no dice nada y se encierra en su cuarto. Es su momento de mayor desesperanza y ruptura mental. Tanto que si bien, se arrepiente al último momento y no habla de este hecho con nadie -ni siquiera en su carta-, el casi quitarse la vida, demuestra hasta qué punto se encontraba abrumado por la situación.

Pese a todas estas escenas de tensión y desequilibrio mental, hay otros momentos en los que Elías demuestra ser un modelo adulto competente, capaz de reconocer sus errores, dispuesto a esforzarse por mejorar la comunicación con sus dos sobrinos e, inclusive, darles serios consejos y ofrecerles opciones para su futuro.

La primera escena ocurre pocos días después del altercado en el liceo. Elías lleva a Ariel al cementerio en el que está sepultada su madre, Carmen. Allí, cambian las flores y el protagonista aprovecha para decirle a su sobrino que *no debe golpear a la gente solo porque lo insultan, pero que está en su derecho de usar la violencia únicamente para defenderse*. Ariel asiente a este consejo, y ambos llegan a un acuerdo.

La segunda escena es más breve, y ocurre en otra de las sesiones con la psiquiatra Olivia. Allí, la mujer le pregunta a Josefina si tiene pensado estudiar alguna carrera universitaria luego de terminar el liceo, a lo cual esta le responde que le interesa estudiar psicología, en una ciudad cercana a donde reside Elías. Todo esto lo dice sonriendo, cosa que su tío asiente, lo cual demuestra que ambos mejoraron su confianza y que son capaces de pensar a futuro, pese a sus experiencias de vida.

Con todas estas contradicciones, busco hacer al personaje principal de esta historia como alguien de moralidad gris y multifacético. Con esto me refiero a que, si bien, comparado con el resto su familia, es alguien noble, respetuoso y “buena persona” en general, también tiene momentos en los que pierde la compostura y el control de la situación. No es alguien completamente bueno ni malo, sino un ser humano, imperfecto, con buenas intenciones. De este modo, doy el mensaje de que, incluso las mejores personas, pueden tener quiebres mentales que, aunque los sobrelleven lo mejor que puedan, estos daños psicológicos pueden dejar secuelas en su futuro.

En palabras simples, Elías es el personaje principal, quien mueve los hechos de la historia y quien tiene más tiempo en pantalla. Funge como un pilar de fortaleza para sus sobrinos, así como, también, lo más cercano a una figura paterna (pese a su inexperiencia) A lo largo de esta historia, Elías pasa de ser un hombre amargado, ausente y que simplemente cumple con la manutención de sus sobrinos (comida, educación, tratamiento médico/psicológico, entre otros), a alguien que se involucra activamente en la crianza de estos últimos, quien los aconseja lo mejor que puede, que los motiva a que crezcan como buenas personas y que, en un todo, tengan una buena vida luego de que él fallezca por su enfermedad.

2.9.2. JOSEFINA AMELIA ORTEGA SERRANO (17 años)

Josefina es una adolescente de cabello negro, delgada, con piel clara, algunas pecas y ojos color castaño. Durante todo el cortometraje, lleva puestos polorones holgados o gruesos. Incluso, cuando va al liceo junto a su hermano, Ariel, lleva mucha más ropa en su uniforme que él; hace esto para cubrir las cicatrices en su piel (consecuencias físicas del abuso que sufrió por parte de su padre) Al inicio de la historia, tenía el pelo corto, pero conforme pasan los meses, este le crece hasta por debajo de los

hombros, por lo que lo lleva recogido en una cola de caballo en varias ocasiones, hasta la escena final.

Josefina es, al inicio de la historia, una adolescente traumatizada debido a su trasfondo familiar abusivo. Esto se refleja, especialmente, en la primera mitad del cortometraje. Tanto durante sus primeras sesiones con su psiquiatra, Olivia, como en sus primeras interacciones con Elías, la joven muestra una actitud introvertida, miedosa y reservada. Cuando le cuenta a la psiquiatra de su pasado de abuso, y lo que la orilló a matar a su progenitor, mira constantemente a su tío con nerviosismo, mientras se abraza a sí misma, cubriéndose casi por completo. Sin embargo, hay un detalle importante a resaltar en estas reuniones, y es que, cuando el propio Elías le pregunta directamente si se arrepiente de haber matado a su padre, esta le responde que *no*, sin dudarlo ni un segundo. Con esto la hago ver, al igual que su tío, como un personaje con moralidad gris. De hecho, su actitud es aún más moralmente oscura que la del primero ya mencionado. Esto se debe a que, si bien, se siente horrorizada por el mero hecho de haber con la vida de su degenerado progenitor, no siente ningún remordimiento o culpa, debido a todo el daño físico y emocional que este les provocó a ella y a su hermano, Ariel.

En cuanto a su relación con Elías, esta demuestra su desconfianza hacia él desde un inicio. Se encierra en su cuarto casi todo el día, mantiene su distancia cuando ambos están juntos en un mismo cuarto, afuera o en el liceo, y durante la primera mitad de la historia, casi no le dirige la palabra. Esta relación fría e incómoda se mantiene durante varios meses. Sin embargo, cuando Ariel golpea a su tío durante una discusión por su mal comportamiento en el liceo, y es abofeteado por Elías, Josefina deja de lado su miedo y amenaza al hombre con matarlo si lo volvía a hacer. Esta acción deja entrever una naturaleza protectora e impredeciblemente violenta, aunque también, lo suficientemente racional como para detenerse cuando Elías toma esa amenaza con calma, se disculpa con ambos y les ofrece cambiar su actitud para mejorar su relación más adelante.

Es a partir de aquí cuando la relación entre tío y sobrina mejora.

Si bien, al principio es la que menos confianza tiene para con su pariente y tutor legal, poco a poco empieza a interactuar con él más seguido, tanto en sus idas al liceo como cuando van a sus reuniones con Olivia. Allí, es más abierta, sonríe más e incluso se muestra protectora y/o estricta con el propio Elías. Esto se evidencia en una escena en la que Elías bebe unas cervezas, luego de haber ido al médico; Josefina, con mucha más confianza que antes, le ordena que no beba y le quita una botella sin abrir.

Pero la escena en la que más deja notar su actitud protectora ocurre más adelante, cuando Elías se encuentra en su cuarto y ella lo alienta a que *coma algo, aunque sea*. Esto demuestra que si bien, al principio, Josefina se mostró fría y hostil hacia él, con el paso de los meses, ambos forjaron un vínculo lo suficientemente fuerte como para que ella se preocupe por él y trate de proteger a su nueva figura paterna. Por otro lado, en cuanto a su relación con su hermano menor, ocurre algo curioso. Sus interacciones son algo más sutiles y, sin embargo, más significativas.

En primer lugar, es debido a que Ariel fue herido por Eric, su padre -lo que provocó la cicatriz en su labio superior-, que Josefina decidió matar al hombre luego de soportar años de abuso. Y esta actitud violentamente protectora no solo se ve aquí, sino también, luego del altercado su hermano y Elías, explicado hace unos párrafos. Desde el inicio, demostró tener un vínculo fuerte con él y está dispuesta a atacar a cualquiera que lo agreda.

Aun así, el trato de ambos no solo se centra en esto, sino que también se muestra inusualmente cariñosa y atenta con él. Por ejemplo, cuando le abraza los hombros luego de su pelea en el liceo, en señal de protección, así como también, cuando le limpia la herida de su labio -luego de que el joven se abriera la herida-, para luego, acompañarlo en el sillón, hablar un poco, calmarlo e, incluso, dejarlo dormir en su regazo. En pocas

palabras, es con su hermano menor con quien tiene mayor confianza, apego y, en general, un sentido de amor fraternal.

Por último, y al igual que con el personaje principal, el cambio físico de Josefina refleja el paso del tiempo, pero también, está relacionado con su desarrollo de personaje y su paso de la adolescencia a la adultez temprana. Luego de asesinar a su padre, su apariencia asemejaba más el de una niña asustada y traumatizada; su cabello corto, su manía de auto abrazarse en señal de “autoprotección” y sus ropas holgadas, que ocultan las cicatrices del trauma, lo denotan. Sin embargo, luego de meses de recibir tratamiento, convivir con su tío, hermano y ser ayudada por su psiquiatra, Josefina aumenta en estatura, se deja crecer el cabello y deja de lado alguno de los manierismos iniciales.

La coprotagonista se suelta el cabello en una sola ocasión, y es cuando Elías se encierra en su cuarto luego de enterarse de que tiene cáncer. En ese momento, la joven entra en pánico y llama a su tío numerosas veces, con tal de que coma algo. Entonces, Josefina nota que Ariel, su hermano, se encuentra asustado, por lo que lo acompaña y habla con él hasta que se duerme en el sillón. En pocas palabras, cuando se suelta el cabello, denota más su lado fraternal y vulnerable.

Aun así, cuanto más se nota su cambio de actitud, es en las escenas cuando ella se recoge el cabello, ya que denota mayor carácter y confianza. Por ejemplo, cuando entra en defensa de Ariel luego de que este es abofeteado por Elías, cuando contiene a su hermano luego de su pelea en el liceo, cuando obliga a su tío a no beber y, sobre todo, al final de la historia, cuando ayuda a su tío a acostarse y lo despide con una sonrisa, denotando con esto la culminación de la mejoría en su relación familiar.

2.9.3. ARIEL MARCOS ORTEGA SERRANO (13 años)

Ariel es un adolescente de trece años, con cabello castaño, ojos de color verde claro, estatura media y una gran variedad en la ropa que usa a lo largo de la historia, incluso más que su hermana o su tío (polerones, chaquetas, playeras cortas, entre otras). Sin embargo, es la prominente cicatriz en su labio superior, lo que más destaca de él, razón por la cual la oculta usando mascarillas cada vez que sale de la casa de Elías. Solo es durante las escenas que ocurren dentro de esa locación cuando no la lleva puesta. Conforme avanza el cortometraje, Ariel crece físicamente y su cicatriz va sanando poco a poco, hasta reducirse considerablemente.

Cabe resaltar que Ariel es el coprotagonista que menos cambios físicos presenta -salvo los propios de la pubertad y el de su cicatriz-, en toda la historia. Esto está relacionado a que, al ser el más joven, es quien más se vio afectado por los abusos físicos y psicológicos de su padre. Pese a que su cicatriz sanó con los años, las secuelas del abuso siguen estando presentes, solo que atenuadas con el tiempo. Es el personaje más moralmente oscuro de los tres, y su desarrollo se centra más en la mejoría de su físico, comportamiento y actitud, pero su personalidad apenas cambia a lo largo de toda la historia.

Ariel aparece por primera vez cuando todavía era un preadolescente, inconsciente, junto a su hermana, en la noche en que Elías va hasta allí luego de enterarse de lo que sufrieron ambos a manos de su padre. Ariel ya había sido herido en el rostro, y tenía puesta una compresa ensangrentada. Años después, luego de ser atendido médica y terapéuticamente, es adoptado legal por su tío y va a vivir con él. El ahora adolescente se recupera lo suficiente como para ir al liceo y a sus citas con la psiquiatra Olivia, en horarios de ida separados -por semanas-, a los de Josefina.

Es a partir de aquí en que vemos los primeros ápices de su personalidad. En un inicio, se comporta como un joven serio, callado, impávido y que se siente más cómodo escribiendo lo que dice en papeles en lugar de hablar -en parte, porque todavía le duele el labio cuando lo hace-. Por

ende, cuando asiste a las reuniones con Olivia, da respuestas cortas a cada pregunta que le hace. Sin embargo, cuando la psiquiatra le pregunta sobre su reingreso en el liceo, este se enoja de pronto y le responde que un compañero insultó a su madre, Diandra, y que lo mataría si volvía a hacerlo.

Tiempo después, Ariel golpea a su compañero -quien le rompe su mascarilla en el proceso-, por lo que es suspendido. Visiblemente, el joven actúa indiferente luego de esto, incluso cuando Elías se lo recrimina.

Lo expresado en los dos párrafos anteriores refleja el casi nulo respeto del adolescente hacia Elías, y también, su inexistente remordimiento ante sus acciones violentas.

Pese a todo lo anterior mencionado, no toda su personalidad se basa en su irrespeto a los mayores, ser alguien apático y con tendencias violentas. Hay dos ocasiones en las que el joven muestra saber acatar consejos de Elías e, inclusive, sentir afecto y respeto hacia su hermana mayor, Josefina.

La primera ya la mencioné anteriormente, cuando hablé de la psicología de Elías, y del consejo que dio a su sobrino sobre usar la violencia para defenderse. Solo daré hincapié en que, luego de darle este consejo, el comportamiento de Ariel -desde el último tercio del cortometraje-, mejora un poco. Si bien, no llega a formar un vínculo con Elías, tampoco lo irrespeto tan abiertamente como antes, no tiene tantas peleas en el liceo, acata lo que su tío le pide que haga y, en general, su relación se vuelve más tolerante.

La segunda escena, que también mencioné anteriormente, es también la que considero la más importante para el personaje de Ariel. Es cuando Elías se encierra en su habitación sin comer. Si bien, al principio, Ariel se mantiene al margen de la situación -leyendo un libro-, cuando ve a su

hermana mayor nerviosa y preocupada por su tío, arroja el libro contra la pared y se rasca la costra de la herida en su labio por su frustración. Luego, va hacia el pasillo donde está Josefina, con el labio ensangrentado, y le pide que le limpie la cara, a lo que esta accede. Josefina lo acompaña en el sillón de la sala hasta que se duerme, en un momento de confianza y genuino amor fraternal. Es en esta escena cuando Ariel actúa verdaderamente cercano y afectivo con alguien. Pero, especialmente, es la primera y última vez en la que se comporta como el niño asustado y vulnerable que todavía es.

La última escena en la que aparece Ariel es cuando le lleva comida a Elías, luego de un año de haberse tratado contra el cáncer. Contrario al trato amable que le tendría Josefina poco después, el adolescente frunce el ceño, le deja el plato de comida y se retira del cuarto en silencio. Así termina su desarrollo y participación en la historia, con él comportándose fríamente formal y servicial con su tío, pero sin llegar a más que eso.

2.9.4. OLIVIA(41años)

Olivia es una mujer madura, que funge la profesión de psiquiatra juvenil, tanto de Josefina y Ariel. Tiene pelo castaño claro, ojos celestes y un abrigo gris claro que cubre una camisa blanca. Es un personaje secundario recurrente, aunque solo aparece físicamente en una de las cuatro sesiones del cortometraje. Es alguien imparcial, quien solo cumple su trabajo: hace las preguntas pertinentes a ambos jóvenes -las cuales sirven para conocer tanto el contexto de abuso del que provinieron, como su progreso en su relación con Elías, a lo largo de los meses-. En general, es un elemento que sirve para retroalimentar lo que los tres coprotagonistas aprendieron en esta historia.

2.9.5. ERIC (38 años)

Eric es un hombre delgado, con pelo y barba negra, y unos ojos color castaño. Cuando aparece en escena, solo usa dos prendas de ropa: En la escena en que todavía está vivo, lleva puesta una camisa clara, con las mangas arremangadas. En las escenas en que aparece muerto, lleva puesto un chaleco sin mangas, sobre un polerón negro y un buzo gris oscuro.

Su primera aparición (cronológica), consiste en él limpiándole el corte en el labio a Ariel con un pañuelo ensangrentado, durante un flashback que tiene Josefina en su reunión con Olivia. Seguidamente, su cadáver es visto por su hija, tirado en el suelo, con un cuchillo de cocina semienterrado en su cuello. Y su última aparición cronológica (que paradójicamente, es la primera que vemos) ocurre cuando Elías va a su casa y encuentra su cadáver rígido, tirado en el comedor de la casa, con una expresión de agonía y pánico en su rostro.

Es el villano de esta historia. Es un hombre sádico y un pederasta, cuyas acciones todavía dejan mella en sus dos hijos. Si bien, este personaje ya está muerto en la primera escena en que aparece, es el más importante de la historia, es la causa del conflicto en el trasfondo del pasado de los sobrinos de Elías, y su muerte a manos de su hija, fue el detonante de toda la historia del primer acto del cortometraje *Familia*.

2.10. LOCACIONES (Sets)

Para diseñar cada una de las locaciones de *Familia*, tanto en interiores como exteriores, dividí el diseño de todos los sets en tres pasos:

- 1) Busco en Google todo tipo de fotos de referencia de liceos, cementerios, hospitales, psiquiatrías, casas de madera y/o ladrillo, entre otros. Al ambientarse este cortometraje entre los años 2006 y 2009, me aseguro de buscar referencias lo más cercanas a este

período de tiempo, para no cometer el error de confeccionar edificios demasiado “actuales”.

- 2) Dibujo sobre papel cada uno de los escenarios, al completo. La locación más importante fue la casa de Elías, ya que fue el conjunto de maquetas más grande de toda y en la que más tiempo y mimo invertí: diseñé la entrada de la casa, la sala de estar, el pasillo, la cocina, el comedor, y la habitación del propio Elías. En esta locación sucede el 70% de toda la historia, por lo que tuve que tomar en cuenta cada elemento, objeto o detalle (sillones, mesas, escritorios, ventanas, cortinas, muebles, floreros, sillas, etc.) Mi objetivo con esto fue hacer que las locaciones se vieran lo suficientemente completas y realistas a ojos del espectador. Evidentemente, durante la producción, hubo varios cambios de último minuto en cuanto a dichos detalles.
- 3) Una vez que terminé el diseño de todas las locaciones, boceteo varios planos, con uno o varios personajes protagonistas de dicha escena, y me quedo con los más dinámicos, importantes y -bajo mi percepción-, necesarios para agilizar el proceso de modelaje, fotografía y montaje.

Como un último dato, aclaro que, al momento de buscar referentes, me aseguré de que estos sean lo más cercanos posible al año 2008. Detalles como el diseño de la camionera roja de Elías, el teléfono fijo de la casa del susodicho -y el que usó Josefina cuando lo llamó-, el propio calendario del cuarto del personaje principal, entre otros, me sirvieron para dar verosimilitud al año en el que ocurre la historia

2.11. DISEÑO SONORO

Diseñé este cortometraje, al igual que *Karma* y *El dilema de matar un cerdo*, inspirándome en las películas cine mudo de principios de los años

XX. Tanto en el uso del blanco y negro -ya expresado en el punto anterior-, como en el nulo uso del diálogo y, por supuesto, en los intertítulos. Este recurso lo abordaré con detalle en la postproducción, ya que fue en esta etapa donde las incorporé y tuvieron muchos cambios.

Ahora bien, en el apartado sonoro, prioricé que cada una de las escenas supiese transmitir el peso de cada personaje (algunos más delgados y otros más corpulentos), los estados de ánimo en los que se encuentren (mediante suspiros, llantos, etc.) Para ello, preví que tendría que dividir el sonido en tres pistas: diegético, extradiegético y ambiental.

Para elaborar el sonido diegético, preví grabar con un micrófono lavalier algunos de estos elementos (los que me fueron posibles de realizar, ya sea fuera de mi casa o que pude simular desde mi estudio con los materiales que tuve a mano).

- a) **Pasos:** Aquí apliqué pasos y rechinos sobre madera (en las casas), así como pasos en grava (en el cementerio y la calle aledaña a este)
- b) **Puertas:** Aquí apliqué en abrir, cerrar y golpear puertas de madera, cada que los personajes llevaban a cabo esta acción.
- c) **Llaves:** Aquí apliqué a Elías, cuando este utiliza las suyas al abrir la puerta de Eric.
- d) **Reloj de Elías:** Aquí apliqué el típico “tic tac”, continuo e ininterrumpido del aparato.
- e) **Camioneta de Elías:** Aquí apliqué el sonido de alarma de las llaves del vehículo, su motor encendiéndose, el desactivo del freno de mano y la aceleración de la camioneta.
- f) **Perro:** Fuera de la entrada del cementerio, se escucha el ladrido de un perro, el cual utilicé.
- g) **Colchones:** Este sonido lo planteé tanto para todas las escenas en los que los personajes se apoyaban en el sillón de la casa de Elías, como para el sonido de su cama cuando este se acostaba.
- h) **Botellas:** Aquí apliqué para las botellas de cerveza que bebe Elías.

- i) **Alimento:** Aquí apliqué el sonido acuoso/sólido de un plato de puré que comen tanto Josefina como Ariel. También, añadí el crujido de un trozo de pan que come Ariel.
- j) **Sillas:** Aquí apliqué a cada escena en que los personajes están sentados en banquillos de madera.
- k) **Plantas:** Aquí apliqué el sonido de plantas y flores de la tumba en la que está sepultada la madre de Elías; tanto para cuando este personaje recoge las flores marchitas de los recipientes, como cuando Ariel pisa las plantas ubicadas sobre el sepulcro.
- l) **Tos:** Como su nombre indica, utilicé este efecto para cuando Elías tose debido a su dolor de pecho.

Por otro lado, para el sonido ambiental, utilicé efectos de aves y de sonido diurno/nocturno. Hice uso de esto en las dos escenas que suceden en el cementerio, tanto en la que Elías y Ariel van juntos (diurno) como en la que el hombre va solo (nocturno)

Por último, para los efectos de sonido extradiegéticos, no fui tan variado. Prácticamente, solo los utilicé para acompañar las escenas de tensión y miedo, utilicé tres pistas melódicas, distintas, pero que asemejaban a un viento tenebroso constante; de este modo, dichas escenas y secuencias no se sentirían tan artificiales o sobrecargadas.

Solo hubo otro recurso sonoro aparte, y fueron los latidos del corazón de Elías. Estos empezarán luego de que este entrara en su alcoholismo. Tanto en las últimas escenas que toman lugar en la psiquiatría, como en la sala de exámenes del hospital y en la casa de Elías, se escuchan estos latidos cardiacos. En algunas veces, son calmos. En otras, son acelerados.

Este recurso me sirvió para complementar tanto las escenas de transición (y de calma) como las de tensión absoluta. Sin embargo, el uso más importante que le di fue preceder a la enfermedad de Elías, ya que en una de las escenas que tienen lugar en el hospital, su médico le revisa la

presión y el dolor en su pecho, el cual comenzó desde que entró en la bebida.

Toda esta atención que puse en todos los escenarios me sirvió para dar credibilidad a cada interacción que tienen los personajes con su entorno, con tal de que cada escenario se perciba y sienta -auditivamente-, más grande de lo que parece a simple vista.

2.12. REFERENTES

Como artistas narrativos y/o audiovisuales, a la hora de inspirarme, tuve a tres directores en mente: Hideaki Anno, Jan Svankmajer y Robert Morgan. Estos artistas tienen en común su uso de la animación tradicional (tanto 2D como 3D), como un medio para contar historias oscuras/dramáticas, dirigidas a un público juvenil y/o adulto. Sin embargo, cada uno posee cualidades que los distinguieron y que me inspiraron a la hora de diseñar este proyecto.

2.12.1. HIDEAKI ANNO (63 años):

Sobre el director y animador japonés, Hideaki Anno, ocurre algo peculiar, puesto que tomé dos elementos característicos de este hombre. Uno técnico, y el otro, creativo.

En primer lugar, me interesó su manejo de un presupuesto limitado que tuvo él y su equipo durante la producción y desarrollo de la serie de Neon Génesis Evangelion (1995) Esto lo orilló a ser más creativo en cuanto a la animación y, en general, al uso de materiales para terminar su historia en los últimos dos episodios de la serie, los cuales decayeron en calidad y se tornaron más abstractos, pero también más variados en cuanto a las técnicas utilizadas.

Esta característica, la apliqué en mi cortometraje, animando la carta que Elías escribió a su hermana, Diandra. Letra por letra, mediante el *Stop Motion* convencional. Reitero, no toda la obra estará animada con plastilina. Cada línea de texto escrita a mano, de izquierda a derecha, aparecerá hasta acabar el párrafo y pasar a la siguiente escena. Lo hice para que los párrafos de dicho escrito se sientan *dinámicos*, en lugar de *estáticos*.

Por otro lado, me llamó la atención el desarrollo en la psicología de los protagonistas de Evangelion (Shinji, Asuka y Rei) Estos tres se caracterizan por ser lo que se conoce popularmente como “personajes tridimensionales” o “humanos”. Es decir, personajes con virtudes y defectos a partes iguales (en algunos casos, más defectos que virtudes, o viceversa), con personalidades complejas y acciones polémicas/controvertidas.

Es debido a esto que la historia violenta de trasfondo de Josefina y Ariel (dos de los tres protagonistas), es importante de contar para mí, ya que así el espectador racionaliza y comprende la personalidad que ambos adolescentes poseen a lo largo del cortometraje, mientras se encuentran bajo la tutela de Elías.

Inspirándome en la habilidad del escritor y director japonés, yo también hice un gran hincapié representar la psicología de los tres protagonistas: Josefina (una joven de naturaleza protectora, emocional, responsable, impulsiva y resiliente), como de su hermano menor, Ariel (un joven de naturaleza apática, fría y antisocial, pero también directa y honesta) y, por supuesto, el personaje principal de esta historia, Elías (un hombre maduro de naturaleza estoica, generosa y desinteresada, pero también inestable, insegura y rencorosa) Solo que, en lugar de usar simbolismos, me centré más en animar situaciones en escenarios cotidianos y “aterrizados”, por así decirlo: una casa, un liceo, una psiquiatría, etc.

2.12.2. ROBERT MORGAN (49 años):

En el caso de Robert Morgan, tengo de referente su nulo uso del diálogo, el exhaustivo detalle en los rasgos faciales de los personajes que él crea, el realismo en los componentes de cada escenario -la madera, piedra, árboles, pasto, entre otros-. Por último, y esto es lo más notorio, en su manejo del montaje para representar el ánimo y/o estado mental de sus protagonistas.

Al carecer de diálogos, Robert le da mucha más prioridad a la acción, los movimientos de cámara (en ocasiones, utilizando la primera persona subjetiva), el manejo de planos (detalle, pp, ppp, sobre todo) para destacar objetos, rostros o detalles importantes. En dos de sus cortometrajes, llamados *The man in the lower - left hand corner of the photograph* (1997) y *The Cat with Hands – pilot version* (2009), se destaca su habilidad ya mencionada.

Todo este manejo del montaje les da a sus producciones una estética “demacrada” o “tétrica”, la cual emulé en algunas escenas de mi proyecto. Concretamente, cuando Elías se entera del asesinato de Eric, durante las dos primeras sesiones con la psiquiatra Olivia, y por supuesto, durante el clímax de la historia (cuando Elías se intenta suicidar, mientras Josefina y Ariel hablan a escasos metros de él).

2.12.3. JAN SVANKMAJER (89 años):

Similar al caso de Robert Morgan, me inspiré del filme *Alice* (1988), dirigido por Jan Svankmajer, debido a su manejo de los planos, los cuales siguen directamente el punto de vista y las acciones de la protagonista, que dan énfasis en objetos de gran importancia para determinadas partes de la historia.

Sin embargo, lo que más me interesó en su caso es su manejo en el campo sonoro. En mi cortometraje, como ya mencioné en el *Diseño sonoro*, manejé tanto los extradiegéticos (el reloj de Elías, su teléfono, el motor de su camioneta, etc.) como los diegéticos -ambientales e incidentales-; estos consisten en pasos sobre madera, grava, canto de aves, autos, viento contra las hojas de los árboles, entre otros. Esto me ayudó a generar una mayor inmersión y, en general, que el entorno de los personajes se sienta palpable.

Volviendo al filme dirigido por Svankmajer, recalco las escenas en que la protagonista (Alice) se encuentra en exteriores. Allí, podemos oír el canto de pájaros, el eco del agua, el ruido del pasto y hojas de los árboles mecidas por el viento, etc. Esto da una sensación de que el ambiente arbóreo es vasto, y el personaje prácticamente no destaca. Todo lo contrario, ocurre cuando la protagonista persigue al conejo por el desierto; allí destacan las rocas y la tierra, así como los trotes de ambos personajes.

Por otro lado, en interiores, los sonidos se escuchan sobrecargados (la madera del suelo/puertas/muebles, el metal de los cubiertos/utensilios, la suavidad de los cojines, el crujir de los vidrios, el eco del agua en los espacios cerrados, entre otros) Esto logra que el largometraje tenga una atmósfera aprensiva, incómoda e inquietante. Dichas sensaciones hacen que el mundo creado por el director sea algo vivo, único y sensorial, cualidades que busqué provocar -en la medida de lo posible-, en los espectadores, a través de mi obra de título.

2.13. NOTA DE INTENCIÓN

Desde que inicié el rodaje de *Familia*, mi deseo fue contar una historia que hable sobre lo que, desde mi punto de vista, significa la verdadera *paternidad*. En el proceso, también, me propuse a tocar temáticas

controvertidas o, como mínimo, tabúes para la sociedad en general: el abuso infantil, el alcoholismo, la crianza, el cáncer y el suicidio.

Aclaro, que con este proyecto no busco fomentar ni hacer apología a las conductas amorales, antisociales o violentas que llevan a cabo los personajes, ya sea sugeridas de forma sutil o directamente explícitas. Si bien, como toda obra ficticia, aquí reflejaré mi punto de vista sobre el tema que abordo, y las acciones que se llevan a cabo, también me interesa ser autocrítico en el asunto. Es decir, que las acciones de los personajes tengan consecuencias (ya sea físicas, psicológicas o morales). De este modo, busco generar diversas reacciones y opiniones en los espectadores. Una ambigüedad, por la que cada autor/a tiene que atenerse a la hora de hablar de un tema que afecte a toda una sociedad, por desgracia.

Desde un principio, estuve consciente de lo complicado -casi imposible-, que me hubiese resultado dirigir un cortometraje con una historia así mediante un rodaje convencional (*Live action*) La trama, los personajes, la crudeza de algunas imágenes, el control del presupuesto, etc. Simplemente, hubiese sido inviable. Por ende, utilicé la animación *Claymation* como medio para contar esta historia y, así, convertir esta limitancia, a priori, en una ventaja.

Tanto por la subida de popularidad que tuvo el Stop Motion en Chile durante los últimos años -sobre todo, gracias a obras como *La casa lobo* (2019) o el cortometraje nominado al Oscar, *Bestia* (2022)-, y que dentro de mi facultad no aplicaron la animación como asignatura hasta el año 2022, me arriesgué a utilizar la animación en plastilina. De este modo, aproveché las posibilidades de la técnica en sí, como también, pude contar una historia controvertida, inusual, y ambiciosa. Otro motivo que me inspiró a llevar a cabo este relato, de principio a fin, fue escribir sobre el *background*, la vida diaria y el desarrollo de sus protagonistas: Elías, Josefina y Ariel.

Escribí a Elías, el personaje principal, basándome en un estereotipo: un hombre maduro y estricto, pero empático, de posición económica estable y con un sentido de responsabilidad y moral incorruptible, el cual lo impulsa a asumir el rol de figura paterna para sus sobrinos, a quienes rescató de un círculo familiar violento y traumático.

Para *Familia*, sin embargo, me propuse a subvertir un poco este cliché: el personaje principal tiene todas las virtudes mencionadas anteriormente, pero también, es un hombre emocionalmente inestable, amargado, alcohólico, rencoroso. Un hombre que, si bien, cumplió en parte su intención de darles una mejor vida a sus sobrinos, su enfermedad tarde o temprano terminaría con su vida.

Por otro lado, para el desarrollo de la trama, también me enfoqué en la hermandad entre Josefina y Ariel. Al provenir ambos del mismo hogar violento, consideré al principio escribir su convivencia como una disfuncional y violenta. Sin embargo, conforme fui reescribiendo la historia, decidí que su relación fuese genuinamente fraternal y protectora. Josefina cuida tanto física como emocionalmente a su hermano pequeño -en cierta forma, compensando la ausencia de su madre, Diandra-. Esto se demuestra en las interacciones entre ambos, siendo ella la única persona a la que Ariel respeta y por la que siente un afecto real.

Esta es mi último desafío personal como director y animador autodidacta: escribir, dirigir, animar y montar por mi cuenta una historia oscura, lo suficientemente realista y centrada en el desarrollo de los protagonistas complejos y concluyendo este corto con un final agridulce, que considero que un relato así se merece.

3.PRODUCCIÓN

3.1. ELABORACIÓN DE MARIONETAS

(Modelado de personajes)

A diferencia de mi cortometraje, “El dilema de matar un cerdo” -en el cual, los personajes se encuentran sentados casi siempre y, por ende, no requirieron movimientos tan elaborados-, en Familia, los personajes no solo caminan, sino que aparecen juntos en escena en varias ocasiones, por lo que al momento de construir cada uno de sus modelados en plastilina, tuve que asegurarme de respetar cada una de las proporciones que estipulé en la preproducción. Es decir, me enfoqué en que los personajes presentaran una anatomía realista -acorde a la edad que tienen-, tanto en solitario como cuando interactúan en conjunto (para que hubiese un contraste marcado en la estatura y proporción, siendo Ariel el más bajo y Elías el más alto de todos)

Igualmente, tuve que armar varios modelos de vestimenta, cabezas, manos y, sobre todo, rostros de los tres protagonistas. Debido a la constante manipulación que hice a las marionetas de plastilina, estas se fueron degradando, ensuciando o derritiendo, por lo que tuve que restaurarlas constantemente.

3.1.1. Elías

Lo primero en que me enfoqué de este -y el resto de los personajes-, fue armar la cabeza, manos y sus rasgos de la cara. Al ser un hombre robusto y con más de cincuenta años, Elías tiene un rostro regordete, con arrugas y surcos en la cara marcados; además de que, al pasar el tiempo cronológico del cortometraje, estas se van acentuando. Las arrugas y marcas propias de un hombre de mediana edad, también las incluí en sus brazos y manos. Por último, al siempre llevar el pelo corto, no me tuve que preocupar por hacerle un peinado muy elaborado; eso sí, tuve

cuidado con que las canas en su sien derecha y la nuca se fuesen agrandando progresivamente.

En cuanto a su ropa, construí para Elías un total de cinco atuendos: su pijama, su uniforme de ingeniero, su chaqueta gris, un polerón marrón y una polera negra de mangas cortas. En cuanto a sus pantalones, armé para él un jean azul y un buso. Para las escenas en que él todavía se encontraba esbelto, le moldeé su ropa para asemejar holgura.

Por ejemplo: en la escena en que Josefina lo llamó, él se pudo abrochar la chaqueta que se puso; en cambio, en la escena donde llevó a Josefina con su psiquiatra, lleva esta misma chaqueta abierta debido a que engordó considerablemente. Este detalle se denota con el resto de su vestimenta, la cual ya mencioné con anterioridad.

3.1.2. Josefina

En el caso de Josefina, lo más complicado fue mantener constantes sus rasgos de la cara y la forma de su cabello. La adolescente tiene un rostro pálido, pelo negro, con una barbilla algo más triangular y siete pecas en su rostro. Para mantener estos detalles, tuve que armar varios modelados de su cabeza, rostro y cabello. Estos últimos, a su vez, los fui modificando conforme fui avanzando cronológicamente en cada escena. En las primeras escenas (cronológicamente hablando), la coprotagonista tenía el cabello corto, mientras que en las que ocurren meses después, le crece una cabellera larga. En varias otras escenas, tiene el pelo recogido en una cola de caballo; para dar ese efecto, simplemente le recorté el pelo hasta la mitad, se lo “peiné” hacia atrás con un trozo de alambre galvanizado y le adherí una coleta con una cinta roja (también de plastilina), hacia atrás o apoyada en su hombro.

Por ejemplo: Tanto en la escena donde Josefina aparece inconsciente (junto a Ariel), como en su primera sesión psiquiátrica con Olivia, ella

tenía su pelo corto. En cambio, durante el primer y segundo punto de giro (mencionado en la preproducción, en la Estructura), a la adolescente ya le creció el cabello considerablemente.

En cuanto a su anatomía, la diseñé y construí con una estatura media, entre Ariel y Elías. Además, para sus últimas escenas, le ensanché las caderas e hice que el área de sus senos creciera un poco, para denotar su crecimiento físico en un sentido más biológico o “natural”, por así decirlo.

En cuanto a su vestimenta, solo utilicé cuatro modelos de ropa: un polerón con capucha oscuro (que usó en una única escena), un polerón de pijama opaco (que usa en casi todo el corto), su uniforme de liceo y, por último, una chaqueta con cierre de pigmentos café y marrón oscuro (que utilizó en su última escena) Realmente, fuera de su uniforme, elaborar el resto de su ropa no fue tan laborioso como esperé.

3.1.3. Ariel

Este, junto a Elías, son los personajes con más variedad de atuendos que a lo largo del cortometraje les fabriqué. En total fueron cinco: un polerón negro, otro con capucha celestre, una polera gris, su uniforme de liceo y la chaqueta gris que lleva puesta al final de la historia (que, de hecho, es la misma que tuvo Elías antes) Además, tuve que adecuar toda esta vestimenta a su tamaño, siendo la marioneta de plastilina más pequeña que utilicé.

Aun así, en este caso, lo más engorroso no fue armar una gran variedad de ropa de plastilina, sino que fue mantener constante la cicatriz en su labio superior.

En total, armé tres cabezas diferentes de Ariel, todas con su característica cicatriz. Como estipulé en la preproducción, esta herida en las primeras

escenas es más grande (abarcando casi todo el labio) Por ende, con cada escena en la que aparece este personaje (con el rostro descubierto), tuve cuidado para no desbaratarle toda la cara al momento de manipularlo, durante la toma fotográfica.

3.1.4. Olivia

Este personaje solo aparece en dos escenas (físicamente, al menos), por lo que la diseñé y construí lo más distinguible posible del resto de personajes, tanto en su vestimenta y rasgos faciales. Tiene cabello largo y castaño (hasta los hombros), un polerón gris claro y unos jeans azules. Con esto, le di un aspecto más pulcro y formal que el resto de los personajes. Fuera de esto, debido a su corta aparición, no tiene una simbología real en su aspecto.

3.1.5. Eric

En el caso de este villano, me basé enteramente en el diseño que tuvo en mi cortometraje, Karma. Como ya mencioné en la preproducción, es un hombre de 36 años, con pelo corto negro y una barba considerable, con una camisa sin mangas sobre un polerón negro. Además, tiene semi enterrado en su cuello el cuchillo de cocina con el que Josefina lo apuñaló. Por razones obvias, fue sumamente sencillo rearmarlo, al tener de base otro diseño anterior. Obviamente, en comparación, es más grande, tiene un aspecto mucho más detallado y mucha más expresividad que en el caso pasado.

3.2. ELABORACIÓN DE SETS

Para cuando presenté mi obra en el ramo de *Proyecto de Título*, ya había construido la maqueta del cuarto de Elías, para la escena en la que este

recibe la llamada telefónica de Josefina. El proceso de trabajo me tomó dos semanas: armar la maqueta, fotografiarla y animarla.

Primero, armé el suelo y las paredes. En el primer caso, utilicé cartón piedra gruesa (2,0 mm), la medí en las proporciones que consideré adecuadas, la recorté y pegué una cartulina con diseño de tablones grandes. En el caso de las paredes, hice lo mismo, pero con una cartulina de diseño más pequeño. Además de esto, usé una serie de tiralíneas que tenía para remarcar los surcos de madera en cada uno de los tablones; en el suelo, utilicé las puntas gruesas (0.8, 0.9 y 1.0), mientras que, en las paredes, utilicé las finas (0.1, 0.2 y 0.3)

Luego de esto, armé los objetos que aparecerían en escena: El velador de Elías, su cama, su teléfono celular, la ventana, su repisa en la pared y su closet. Tanto en el velador, las patas de la cama, los marcos de la ventana, la repisa y el closet, utilicé cartón piedra delgado (1,3 mm) para armar la estructura. Recorté las cuatro paredes del mueble y el guarda ropa, y luego le pegué una cartulina con diseño de madera. Sí, otra vez. Sin embargo, aproveché en usar plumones de acuarela café y marrón (colores claro para las puertas, y opaco para los bordes), con tal de que hubiese más matices -claroscuros-, a la hora de pasar cada imagen a blanco y negro, en la postproducción.

El teléfono lo hice enteramente con plastilina. Por último, en el caso de la ventana, usé un plástico transparente del paquete de la silicona en barra, para pistola, que compré.

Recorté y pegué un pliego transparente de plástico a un marco que hice con palillos de madera -por dentro y por fuera-, a la pared aledaña a la cama.

Y para la susodicha, armé tanto el esqueleto del colchón como de la almohada con trozos de cartón, apilados uno sobre otro y pegados con la pistola de silicona. Luego, pegué alrededor de estos esqueletos, bolsas

de género de compras (que tenía almacenadas para este momento), tanto para las fundas de los colchones como para el cubrecama. Por último, pinté todo esto con acuarela de azul marino (para el cubrecama) y celeste (para la funda de la almohada)

Seguí los *storyboards* que dibujé para esta escena, tomé las fotografías necesarias, improvisé de ser necesario y, al terminar, presenté estos primeros 00:45 segundos del corto, como material de apoyo en mi presentación, a manera de incentivo.

Es en este mismo set donde grabé todas las escenas que ocurren en tiempo presente (es decir, desde que Elías empieza hasta que termina su carta dirigida a Diandra, antes de acostarse) Obviamente, al estar ambientada mucho después cronológicamente, le agregué detalles como la cortina roja y el calendario ambientado en el 2009.

Cuando recibí el visto bueno con este primer avance, proseguí inmediatamente. Me propuse tomar todos los fotogramas de cada una de las escenas de mi cortometraje, conforme fuese armando las maquetas, para posteriormente, animarlas y convertirlos a *20 fps*; o sea, 20 fotogramas por segundo. Aclaro que tocaré el proceso de animación en la postproducción. En este punto y el que le sigue, solo hablaré del proceso de armar y fotografiar estos sets; un proceso que tomó -con sus obvias excepciones-, alrededor de 20 días por set, de 5 a 8 horas diarias.

Lo siguiente que me tocó, fue armar el escenario a escala de la casa de Eric. En este caso, fue más sencillo, ya que usé de referente la maqueta anterior que construí para el cortometraje de *Karma*. Sin embargo, aquí tuve que armar un set mucho más grande (casi el triple), además de construir una puerta de entrada y un pasillo que condujera al propio comedor (en el que yace el cadáver apuñalado de Eric) Por último, tocó rehacer el cuarto de Josefina (donde se encontraban inconscientes, tanto ella como Ariel) Lo último aquí, al igual que todos los sets, fue acentuar los detalles en cada pared (en este caso, de ladrillo), el suelo (también de

madera) y en general, todo objeto correspondiente a este escenario con tiralíneas y lápices grafito; de este modo, le di más volumen y un aspecto degradado.

Al momento de armar el cuarto de la sobrina de Elías, se me complicó un poco, ya que anduve corto de materiales. De manera que reutilicé una pared del pasillo y armé una pequeña ventana rota, además de la cama en la que ambos jóvenes se encontraban acostados.

Confeccionar cada pieza correspondiente al set de la casa de Eric me tomó otras dos semanas. Y eso sólo la logística de armar cada una de las piezas en sí, y hacer que encajaran, como si fuese un tablero de rol.

A partir de aquí, fui más precavido con la cantidad de material que utilicé, y empecé a reciclar algunas partes de las maquetas, con tal de no desperdiciar nada.

Lo siguiente que me tocó hacer fue el interior y exterior del cementerio, así como también, la camioneta de Elías. Tengo que decir, que me dejé llevar un poco a la hora de diseñar el interior; en la preproducción, lo preví como un lugar con un camino de tierra, lleno de plantas y flores que rodeaban cada una de las tumbas, y un muro que apenas perceptible en el background del escenario.

El resultado final fue un camino cementado, con una estructura rectangular en todas las tumbas que aparecen en escena, y solo con maleza y flores plantadas en la superficie de estas. Para el suelo y tumbas, utilicé cartulina gris sin diseño; este lo improvisé sobre la marcha. Las flores y plantas, las diseñé con plastilina y alambre, con tal de que destacaran del resto de lugar.

En cuanto a las paredes del cementerio, utilicé un tipo de cartulina con diseño de piedra, el cual modifiqué levemente con el tiralíneas y el grafito. Por último -y esto fue lo más sencillo-, utilicé una cartulina con diseño de

cielo nublado, para representar el susodicho en la tarde (cuando Elías y Ariel van a visitar la tumba de Carmen, su madre y abuela respectivamente) Sí, un gran contraste.

En cuanto al exterior, la cosa avanzó más rápido. En este caso, me guie en su diseño previo del *Storyboard*. Además de armar el resto del muro con diseño de piedra, reutilicé una parte del interior. Para el portón del lugar, utilicé cartón piedra y cartulina gris; una vez que le di la forma correspondiente, utilicé nuevamente los tiralíneas y lápices grafito para acentuar los detalles del óxido de las barras de metal.

Lo siguiente fue armar la calle y vereda aledaña a la entrada del cementerio. Aquí me basé en las mismas que construí para *El dilema de matar un cerdo*. En dicho corto, hay una escena de exterior en el que la protagonista se encuentra parada en la vereda, junto a la calle. Para la calle, pinté con carboncillo una plana de cartón piedra, y usé una cartulina color gris claro (pero con una contextura rugosa), pegada a trozos de cartón y retocada con tiralíneas, para la vereda.

Por último, tocó hacer tanto el interior como el exterior de la camioneta roja de Elías, en la que este vino y se fue del cementerio durante el corto. El proceso fue un completo rompecabezas. Con cartón piedra delgado y cartulina roja, fui dibujando y cortando cada pieza del vehículo -que diseñé previamente, basándome en un modelo similar del año 2008-, y los fui pegando poco a poco con una pistola de silicona. Al igual que la ventana del cuarto de Elías, utilicé plástico transparente plano para hacer los vidrios de la camioneta. Por último, armé las 4 ruedas y las pinté con acrílico negro, así como las carcasas de los lentes retrovisores.

En cuanto al interior del carro, me basé en el diseño que hice dibujando el *Storyboard*. Sin embargo, para no complicarme, utilicé cartulina negra para las paredes del vehículo, y solo rehice la ventana trasera del mismo. Luego, armé los asientos traseros y delanteros, utilizando cartón piedra, alambre y el género de bolsas de género -en las que traje a mi estudio el

material, luego de comprarlo-, para darle un aspecto acolchado a los respaldos de los asientos, además de pintarlos con acuarela negra. Para la parte delantera (el volante, el freno de mano, la guantera, etc.), lo armé igualmente con cartón piedra, retoqué un poco con tiralíneas y pinté con acuarela del mismo color ya mencionado.

Lo hice así, para que el interior del vehículo se viese lo suficientemente oscuro a la hora de fotografiar la escena, en contraste con el exterior del cementerio, considerablemente iluminado y que asemejé en lo posible a un atardecer ¿Por qué? Porque es durante esta etapa del día en que ocurre esta escena, así como otra -que desglosaré en el punto de *toma fotográfica*-, que es cuando Elías visita de nuevo la tumba de su madre, luego de enterarse de su enfermedad.

A partir de aquí, construí el set más grande y complejo de todo el rodaje, que fue la casa de Elías: La entrada de la susodicha, la sala de estar, el comedor, la cocina y el pasillo que conduce a las puertas de las tres habitaciones del lugar.

Al igual que con el cuarto de Elías, lo primero que hice fue tomar las medidas y proporciones adecuadas, para luego, armar el suelo y las paredes de madera de cada uno de estos espacios. Por razones obvias, utilicé el mismo diseño de cartulina que en aquel caso: tabloncitos grandes para el suelo y pequeños para las paredes.

Una vez acabado el suelo y las paredes, tocaba armar cada elemento característico de estos sets.

En el caso de la sala de estar, armé una mesa de centro con un mantel y dos plantas artificiales encima, así como un sillón familiar -con los mismos materiales de la cama de Elías-. Sin embargo, lo más importante fue armar el reloj. Con cartulina, papel blanco, plástico y el tiralíneas 0.9, armé un elemento que me sirvió más adelante, como un medio para hacer notar el paso del tiempo en esta historia.

Lo siguiente fue el comedor. Construí una mesa y un juego de seis sillas, tal como había prediseñado en el Storyboard. Igualmente, armé un perchero con palos de brocheta, para colocar el casco de ingeniero de Elías (moldeado con plastilina blanca) Tanto las patas de la mesa y de la silla, las pinté con marrón oscuro, mientras que, para el perchero, utilicé café claro.

Luego, armé las paredes del pasillo y las tres puertas correspondientes. Básicamente, repetí el mismo diseño de las paredes de las otras salas, así como el mismo angosto del pasillo de la casa de Eric. Solo que, en este caso, agregué un par de interruptores de luz en cada pared. Lo más complicado fue alinear las tres puertas, con tal que las tres formasen un arco rectangular.

El último reto (y en el que más improvisé, lo admito), fue armar la cocina de Elías. El lavaplatos, la losa, el basurero, el refrigerador, el mesón blanco de la cocina y su respectiva silla, además del piso y las paredes, por supuesto. Digo que improvisé porque fue el set que más armé a las prisas, de corrido y en una noche entera.

Armar el set completo de la casa de Elías me tomó un mes y medio, aproximadamente. Aquí fue donde grabé la mitad de las escenas de mi cortometraje: Es en la mesa del comedor donde Elías les da de comer -valga la redundancia-, a Josefina y Ariel, los ayuda a estudiar y, también, donde estos dos se preparan para ir al trabajo y al liceo respectivamente. Igualmente, fue aquí donde Elías golpeó a Ariel por su mal comportamiento y, sucesivamente, ocurre el primer punto de giro (cuando el Elías cambia su método de crianza) Por último, es donde Elías les revela a sus sobrinos sobre su enfermedad; esta fue la última escena que grabé (en blanco y negro) en este set.

En cuanto a la sala de estar, es aquí donde Elías revisa los informes psiquiátricos de sus sobrinos, donde bebe cerveza en una ocasión y

Josefina lo interrumpe, donde ocurre el segundo punto de giro (cuando Elías casi se suicida, mientras sus sobrinos hablan en el sillón de la sala)

Hay más escenas de transición, pero las mencionaré cuando toque la *postproducción*.

Lo que vino después, fue armar el set del liceo en el que asisten Josefina y Ariel. Concretamente, el exterior de la inspectoría; esto se debe a que, en la escena en cuestión, Elías habla con el inspector del establecimiento sobre la pelea que tuvo Ariel con su compañero. Además, aproveché para utilizar este mismo set, más adelante, para fotografiar el flashback en el que Ariel recuerda cuando el susodicho compañero le pisoteó la mascarilla.

El último set que construí fueron las dos salas de exámenes del hospital. La primera, donde Elías se toma la presión; la segunda, donde se hace un examen de sangre. Al ser locaciones que se asemejan en lo posible a centros médicos, opté por utilizar cartulina de color blanco rugoso (para las paredes) y plateado (para las baldosas). También usé trozos de toalla nova y palillos de brocheta pintados para crear la camilla en la que Elías se sienta. Igualmente, aproveché este mismo material a la hora de fabricar los cajones, mesas y puertas de vidrio (en las que, al igual que las ventanas, para dar ese efecto traslúcido, utilicé plástico transparente). Lo único que reutilicé de los sets anteriores fue la cartulina de madera café, que modifiqué con un tiralíneas sin tanto detalle, con tal de que no desentonara con la pulcritud del resto del entorno. Todo esto lo hice para que el escenario tuviese un aspecto hermético y limpio, en comparación al resto de sets, que tienen un aspecto mucho más sobrecargado.

Me ensañé tanto con todos estos detalles, tanto para darle una estética mucho más profesional y estético a lo que sería mi obra de título, como también, para dar a mi escenografía un aspecto más degradado, detallado y, en la mayor sintonía posible con la historia, *realista*.

3.3. TOMA DE FOTOGRAFÍAS

Como su nombre lo indica, en este apartado explicaré mi método de trabajo a la hora de tomar los fotogramas de este proyecto, luego de armar los sets correspondientes. Sin embargo, para no hacer tan engorroso este punto, hablaré de cómo fue el proceso de fotografiar todos los planos correspondientes a la secuencia que toma lugar en el cementerio, así como también, la escena que le precedió, en la que Elías juguetea con su lápiz antes de seguir escribiendo su carta.

Si bien, la secuencia del cementerio la preví como un conjunto de las primeras escenas del cortometraje (la escena 1, 3 y 5 del guion original), durante la *postproducción*, decidí cambiarla de orden y la ubiqué hasta más de la mitad del corte final (luego del primer punto de giro), con tal de darle un nuevo sentido e importancia para la historia, que mencionaré al final.

Como podrán notar, ubiqué los planos tal como los fotografié. Es decir, sin ninguna edición o retoque digital. Compararé dichas fotografías con su Storyboard correspondiente (tanto para evidenciar los planos que seguí al pie de la letra como los que modifiqué sobre la marcha) Y por supuesto, incluiré los planos completamente improvisados en una fila aparte.

3.3.1. ESCENA DE ELÍAS ESCRIBIENDO SU CARTA (Previa a la escena del cementerio)

Durante el rodaje, improvisé esta escena y la utilicé como un preámbulo a la visita de Elías y Ariel a Carmen, la abuela del joven, sepultada en un cementerio.

Período de grabación:

26/11/2023 (19:27 PM) – 26/11/2023 (20:18 PM)

Planos 1, 2, 3 y 4: 169 fotogramas (en total)

Al no estar en el guion original, no me compliqué tanto y utilicé 4 únicos planos que me sirvieron para hacer la elipsis de una escena a otra. En los dos primeros planos (que consistieron en 49 fotogramas), Elías del presente retoma la escritura de su carta. En el tercer plano (119 fotogramas), se aprecia lo que escribe; el hombre admite que no puede solo dejar que sus sobrinos vivan con él y que, a partir de ese momento, se involucraría en su crianza. Y en el último plano, se tacha el calendario del personaje principal, que data de “21 de mayo del 2008” (fecha en la que ocurre la secuencia que toma lugar en la locación del cementerio)

3.3.2. SECUENCIA DEL CEMENTERIO

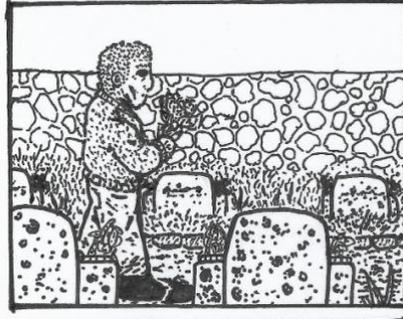
(Basada en el guion original/improvisada)

ESC. 1 – INT. CEMENTERIO – TARDE – 2008

Período de filmación:

27/07/2023 (19:30 PM) – 01/08/2023 (04:55 AM)

Plano 1: Elías camina por el cementerio (10 fotogramas)

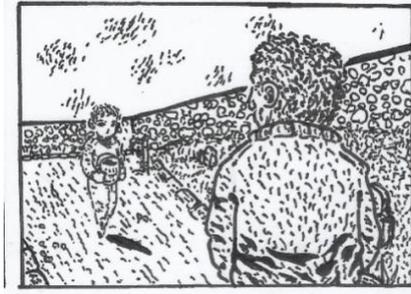
Plano 2: Elías se detiene y mira la tumba de su madre (10 fotogramas)

Plano 3: Elías suspira (21 fotogramas)

Plano 6: Elías escucha a Ariel llenar el tarro con agua (11 fotogramas)

Plano 7: Elías le sonríe a Ariel (6 fotogramas)

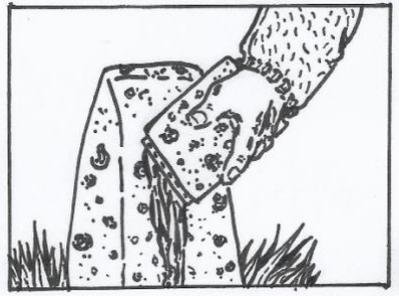

Plano 8: Ariel mira a su tío impávido (12 fotogramas)

Planos 9 y 10: Elías retira las flores marchitas (18 fotogramas)

Plano 12: Elías le indica a Ariel que llene los recipientes (17 fotogramas)

Plano 15: Ariel se para sobre la tumba y pisa las flores (15 fotogramas)

Plano 15: Ariel llena el florero de agua y le pasa el balde vacío a Elías (23 fotogramas)

Plano 16: Elías recibe el balde vacío (11 fotogramas)

Para aclarar: En el guion original, esta iba a ser la única secuencia en todo el cortometraje que tomaría lugar en esta locación. Pero aún luego de haber sintetizado cada plano en las 15 páginas del Storyboard - aunque suene contradictorio, ya que con esto pretendí acortar el tiempo de rodaje-, sentí que faltaban varios planos de transición, por lo que me tomé el reto de improvisar varios planos que aparecen en el corte final, con tal de favorecer la elipsis durante la postproducción.

PLANOS IMPROVISADOS

Planos 4, 5, 11: 61 fotogramas (en total)

En los planos 4 y 5, Elías le dice a Ariel que llene el tarro del cementerio con agua, este lo mira y camina hacia allí. En el plano 11, Ariel ve a Elías, mientras este cambia las flores marchitas por las nuevas que trajo.

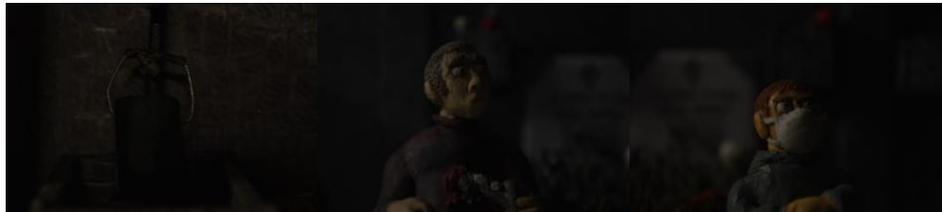
Planos 13, 14, 17: 50 fotogramas (en total)

En los planos 13 y 14, Ariel suspira y camina hacia la tumba con el balde lleno de agua, mientras Elías lo mira atento. En el plano 17, Elías recibe el tarro vacío.

Planos 18, 19 y 20: 46 fotogramas (en total)

En los planos 18, 19 y 20, Elías ya dejó el tarro vacío en su lugar. Ahora está sentado junto a Ariel, hablando.

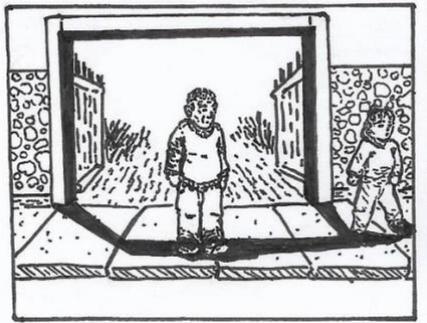

ESC. 3 – EXT. CEMENTERIO – TARDE – 2008.

Período de filmación:

14/08/2023 (20:58 PM) – 17/08/2023 (02:11 AM)

Plano 2: Elías sigue a Ariel hasta la entrada del cementerio (30 fotogramas)

Plano 5: Elías ve a Ariel intentando abrir la puerta de la camioneta (49 fotogramas)

Plano 6: Elías le quita seguro a la camioneta (9 fotogramas)

PLANOS IMPROVISADOS

Planos 1, 3 y 4: 74 fotogramas (en total)

En el plano 1, Ariel camina con prisa hasta salir por el portón del cementerio; aquí se aprecia que lleva el ramo de flores marchitas. En el plano 3, Elías sale por el mismo portón y mira de reojo las flores marchitas dentro de un basurero pegado a la pared. En el plano 4, Elías escucha a Ariel intentando abrir la puerta de la camioneta y se voltea hacia él.

ESC. 5 – INT. AUTO DE ELÍAS – TARDE – 2008.

Período de filmación:

02/09/2023 (18:28 PM) – 02/09/2023 (18:47 PM)

Planos 1, 2, 3, 4, 5 y 6: En la escena original, Elías enciende su camioneta. Luego, ajusta el retrovisor (para ver a Josefina, en el asiento trasero), mira de reojo a Ariel (sentado a su lado) y luego quita el freno de mano al auto, arranca el vehículo y se aleja del lugar.

Plano 1: En el único plano que utilicé para fotografiar esta escena, aparecen Elías y Ariel dentro de la camioneta. Elías ya tiene encendido el motor, quita el freno de mano, mira a su Ariel (quien lo ignora) y, finalmente, voltea su mirada al frente y acelera el vehículo.

Este único plano requirió 42 fotogramas.

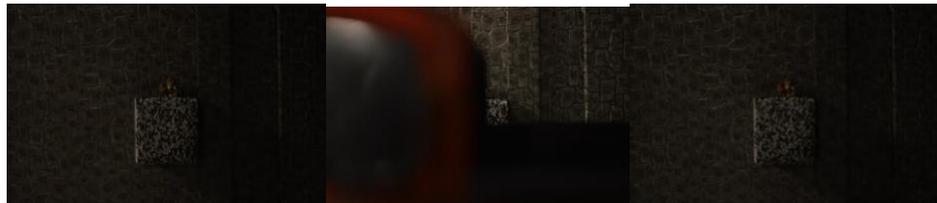

ESC. 5,1 – EXT. CEMENTERIO – TARDE – 2008.

02/09/2023 (20:10 PM) – 02/09/2023 (20:23 PM)

Plano 1: Elías arranca el auto y se aleja del cementerio.

Este único plano requirió 20 fotogramas.

Habría llevado mi idea original a cabo, pero por falta de tiempo y para no atrasarme (más si cabe) con mi horario de trabajo -además de que todavía me tocaba armar y animar secuencias y planos más complejos-, por lo que en este caso decidí simplificarla para que solo fuesen Elías y Ariel quienes la protagonizaran-. Aun así, aproveché la ausencia de Josefina para que esta escena tuviese un enfoque más íntimo y profundo entre tío y sobrino (que casi no interactúan en toda la historia)

Por ende, cambié el orden de los acontecimientos y ubiqué esta secuencia mucho después en la historia; concretamente, después de que

Elías abofeteara a su sobrino por su mal comportamiento. De este modo, modifiqué algunos planos y, durante la *postproducción* -de la cual hablaré a continuación-, añadí intertítulos en los que Elías aconseja a su sobrino sobre cómo utilizar la violencia.

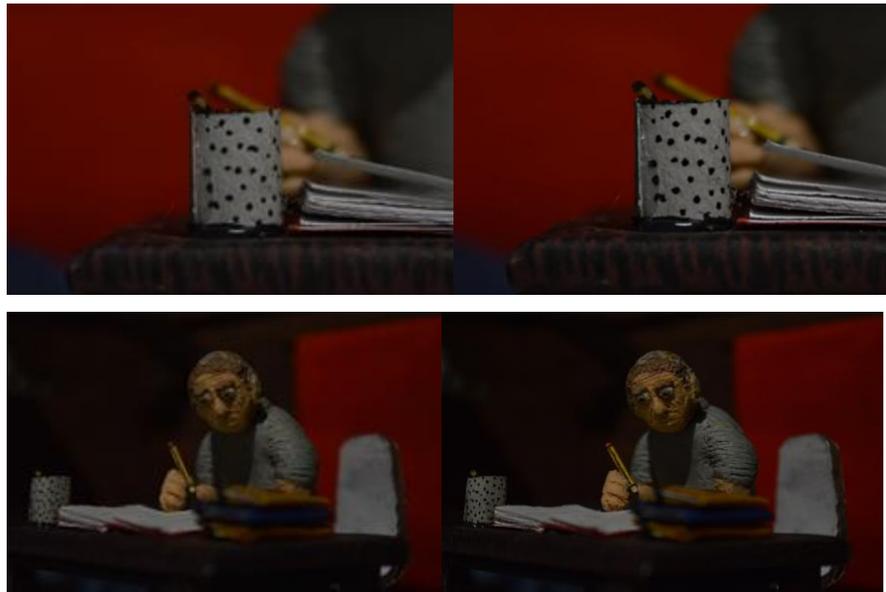
4.POSTPRODUCCIÓN

4.1. IMAGEN

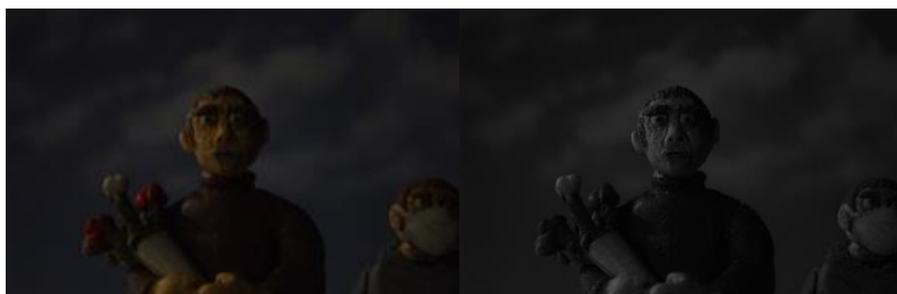
En este punto, me tocó hacer la labor de modificar digitalmente todos y cada uno de los fotogramas que tomé del cortometraje, antes de convertirlos a animación cuadro a cuadro. Daré un ejemplo de esto, retomando las dos (escena y secuencia, respectivamente).

En la escena del presente -en la que Elías escribe su carta a Diandra-, simplemente les aumenté la nitidez digitalmente. Por otro lado, en la secuencia del cementerio -que ocurre en el pasado-, hice esto mismo, pero también convertí cada uno de los fotogramas a escalas de grises, al igual que con el resto del racconto (o sea, el 85% del cortometraje)

4.1.1. Fotogramas a color (Planos de referencia)

4.1.2. Fotogramas que pasé del color a blanco y negro (Algunos planos de referencia)

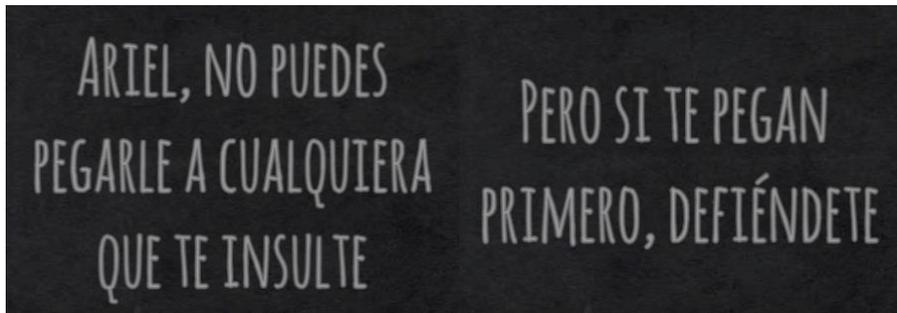

4.1.3. Escena calendario

4.1.4. Intertítulos

4.1.5. Carátula

4.2. SONIDO

Concretamente, para la secuencia del cementerio (y la escena previa, en la que Elías escribe su carta), fue cuando utilicé tanto sonido diegético, extradiegético y ambiental.

En la escena del presente (que ocurre en el cuarto de Elías), se escucha de fondo el “tic tac” del reloj ubicado en la sala de estas, así como también el sonido de las páginas de la libreta en la que el hombre escribe su carta y, por su puesto, el sonido de su lápiz grafito. Todos estos son sonidos producidos, tanto por él como por elementos que se encuentran dentro de la locación (el reloj), solo que estando este último fuera de campo.

Por otro lado, en el plano del calendario de Elías, taché los días que transcurren desde el 17 hasta el 21 de mayo y animé estos cinco fotogramas, en una velocidad de 1 segundo por foto. A la par de esto, adjunté el sonido que emite el reloj de la sala. Sin embargo, este “tic tac”

no suena dentro de la acción, sino que sirve como un efecto extradiegético, que denota el paso de los días.

En cuanto al sonido ambiental, lo utilicé durante la escena que ocurre dentro del cementerio. Aquí, hice uso del sonido de un viento leve y aves que acompañan esta locación lúgubre, y que, en contraste, genera una atmósfera neutra o tranquila. Sin embargo, cuando ambos personajes salen del cementerio y parten en la camioneta, toda esta atmósfera “natural”, por así decirlo, se pierde nuevamente. Es decir, contrario a lo que ocurre en la casa de Elías, esta locación se siente como un espacio neutral o ajeno al del conflicto principal, en el que los personajes se pueden dar un respiro de su situación.

En cuanto a los sonidos diegéticos, en esta secuencia hay de dos tipos:

El primero, es el que provocan los propios personajes: los pasos en el cemento que dan Elías y Ariel mientras caminan dentro y fuera del lugar, el ruido de las plantas y flores sobre la tumba cuando Ariel la pisa, el agua del grifo del cementerio (que este último abre para el tarro), el ruido del motor de la camioneta de Elías, las ruedas del propio vehículo cuando Elías parte del lugar, etc.

El segundo, es el que ocurre fuera de campo: hay un perro que se pone a ladrar afuera del cementerio, así como algunos autos transitan por la calle aledaña a la locación.

5. CONCLUSIONES

Llevar a cabo este proyecto fue lo más ambicioso y duro que tuve en mis cinco años como estudiante de cine. Fue un reto que asumí, tanto por la confianza que tuve en mi habilidad como animador, como por mi terquedad de querer contar una historia animada. Aprendí mucho de esta experiencia, pero también, flaqueé de nuevo en algunos aspectos (que espero mejorar en mis futuros proyectos)

Estos 9 meses me sirvieron para ser más organizado y comprometido por completo con un proyecto. Sí bien, hubo momentos en que me sentí abrumado por la carga que yo mismo me impuse (al trabajar solo), me las arreglé al dividir bien mis tiempos -entre el trabajo y el ocio-, para trabajar de una forma más eficiente y disciplinada, que fueron aspectos en los que flaqueé en mis proyectos anteriores.

Del mismo modo, aprendí a manejar la frustración, mejorar mi estilo y técnica de animación con plastilina (mi favorita), a decidir cómo filmar una escena -planeando o improvisando-, o si, por el contrario, debo detenerme y meditar si esta funciona para el desarrollo de la historia o sobra por completo. No dudo tampoco que mi escritura de personajes, guion e historias mejoraron considerablemente. Y ver el corte final (aun siendo muy diferente a cómo lo preví al inicio), me hace sentir satisfecho y refleja que supe resolver los obstáculos que se me presentaron a lo largo de todo el rodaje.

Por otro lado, tengo que aclarar que este es un método personal y que fui adoptando desde hace años (por otros cortometrajes que desarrollé también en solitario) Por lo tanto, no lo recomiendo a nadie que no tenga experiencia. La animación stop motion es y siempre será de las técnicas más complejas para crear cine, y te obliga a comprometerte y esforzarte por completo para obtener los resultados que buscas. Conoce tus límites y fortalezas, ten en cuenta los sacrificios (falta de sueño y energía, estrés, mucho menos contacto la familia y el exterior, entre otros) El tiempo

siempre está en tu contra, y a menos de que sepas improvisar, planifica bien tus movimientos y ten siempre un equipo que te apoye en cualquier proyecto ambicioso que tengas a la mano, animado o no.

Esta fue una experiencia única; sacrificada y exhaustiva, pero debo admitirlo, muy necesaria para mí, si en un futuro dedicaré mi tiempo y recursos para desarrollar mis próximos proyectos animados.

6. LINKS DE MI MATERIAL:

a) Link de mi guion y Storyboard original:

[https://drive.google.com/drive/folders/10zcZpbbEX6qQNb3Lqom8tM3VEc2Hc5TL?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/10zcZpbbEX6qQNb3Lqom8tM3VEc2Hc5TL?usp=drive_link)

b) Link del Drive de FAMILIA:

[https://drive.google.com/drive/folders/1uHlzUMf4xRaYx5pDugqNuog8TKx0MSjY?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1uHlzUMf4xRaYx5pDugqNuog8TKx0MSjY?usp=drive_link)

7. BIBLIOGRAFÍA:

_Bazin, André. (1958) ¿Qué es el cine? Ediciones Rialp, S. A. Madrid.

-URL:

<https://lenguajecinematografico.files.wordpress.com/2013/08/bazin-andre-que-es-el-cine.pdf>

_Morgan, Robert. (2009) The Cat with Hands – pilot version. UK. Yateley.

-URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=5nFbH1ULG-8>

_Svankmajer, Jan. (1999) Decálogo de Jan Svankmajer. “Cinéfagos.net”

-URL:

<https://www.cinefagos.net/index.php/documentos/1579-dec%C3%A1logo-de-jan-svankmajer.html>