

Bajo el último aliento: Cortometraje de ficción

Pedro Antonio Valencia Ortiz

Trabajo de grado presentado para optar al título de Comunicador Audiovisual y Multimedial

Asesores Metodológicos

Ana Victoria Ochoa Bohórquez

Nicolas Mejia Jaramillo

Universidad de Antioquia
Facultad de Comunicaciones y Filología
Comunicación Audiovisual y Multimedial
Medellín, Colombia

2023

Cita	(Valencia Ortiz, 2023)
Referencia	Valencia Ortiz, P.A. (2023). <i>Bajo el último aliento: Cortometraje de ficción</i> [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Este proyecto se desarrolló gracias a que recibió apoyo del Fondo para Apoyar los Trabajos de Grado de Pregrado, financiado por la Facultad de Comunicaciones y Filología y por el Comité para el Desarrollo de la Investigación de la Universidad de Antioquia.

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

Para todos aquellos que han entrado en la oscuridad de la vida, resistan, sean pacientes, luchen y no renuncien a sus sueños; les prometo que si son fuertes hallarán un poco de luz.

Agradecimientos

A todos los docentes del pregrado, desde el 2017-2 al 2023-1. Sus conocimientos me dieron herramientas para desarrollar mis talentos. A Sergio Araujo y a Juan José Jaramillo, su confianza y compañía hizo de la Universidad de Antioquia un mejor lugar. A Nicolas Mejía, Ana Victoria Ochoa, Robin Mejía y Cruz Mauricio Correa, sus aportes hicieron de este proyecto algo superior.

A los demás compañeros del pregrado, de cada uno aprendí algo nuevo.

A todos esos extraños que no logré conocer, pero que me brindaron su ayuda.

A Ramiro Valencia Hoyos, por dejarme ser. A Martha Ortiz, José Valencia, Vanessa Valencia, Sergio Valencia, Juan David Valencia, Andrés Valencia, Libia Valencia, Marina Valencia, Gloria Moná y Cristian Ortega, por apoyarme cuando los necesité.

Al valiente Pedro Valencia del año 2016, fuiste tú quien empezó todo esto.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN.....	7
ABSTRACT.....	8
INTRODUCCIÓN.....	9
1 FICHA TÉCNICA.....	10
2 OBJETIVOS.....	11
2.1 Objetivo general.....	11
2.2 Objetivos específicos.....	11
3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	12
4 REFERENTES.....	14
4.1 Gladiador (Ridley Scott, 2000).....	14
4.2 Matrix (Lana Wachowski, Lilly Wachowski, 1999).....	16
4.3 Atonement (Joe Wright, 2007).....	17
5 MARCO TEÓRICO.....	19
5.1 Cine de ficción.....	19
5.2 Dirección cinematográfica.....	20
5.3 Libertad.....	20
6 METODOLOGÍA.....	22
6.1 Guion.....	22
6.2 Equipo de trabajo.....	22
6.3 Casting.....	23
6.4 Ejercicios de filmación.....	24
7 RESULTADOS.....	25
8 CONCLUSIONES.....	26
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	27

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Ficha técnica del proyecto..... **10**

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1 Fotograma de la película *Gladiator* (Ridley Scott, 2000)..... **14**

Figura 2 Fotograma de la película *Matrix* (Lana Wachowski, Lilly Wachowski, 1999)..... **16**

Figura 3 Fotograma de la película *Atonement* (Joe Wright, 2007)**17**

RESUMEN

Este es un proyecto de investigación - creación que surgió a partir de la necesidad de explorar el concepto de libertad a través de la dirección de un cortometraje de ficción. Su objetivo fue desarrollar una exploración audiovisual en donde quede clara la postura: la libertad solo existe en la mente. Para cumplir este propósito se indagó en referentes de la literatura a través del existencialismo de Sartre y en el cine a través del análisis de películas como *Gladiator* (Ridley Scott, 2000). También se definieron los conceptos que enmarcan la investigación, tales como: dirección, cine de ficción y libertad. Por último, se fijaron los elementos indispensables para el desarrollo del proyecto, como lo son el *casting*, los ejercicios de campo, el equipo de trabajo y el guion cinematográfico. La conjugación de estos elementos dio como resultado una pieza audiovisual, la cual permitió hacer un balance positivo del proceso, enmarcando la capacidad colaborativa y el liderazgo desde la dirección para la culminación del proyecto.

Palabras clave: cortometraje de ficción, concepto de libertad, investigación-creación, dirección cinematográfica, guion cinematográfico.

ABSTRACT

This is a research and creation project that arises from the need to explore the concept of freedom through the direction of a fiction short film. Its objective is to develop an audiovisual exploration, where the position is clear: freedom only exists in the mind. To fulfill this purpose, references are investigated in literature through Sartre's existentialism and in cinema through the analysis of films such as *Gladiator* (Ridley Scott, 2000). The concepts that frame the research are also defined, such as: direction, fiction cinema and freedom. Finally, the essential elements for the development of the project are established, such as casting, field exercises, the work team and the film script. The conjugation of these elements results in the audiovisual piece, which allows a positive assessment of the process, framing the collaborative capacity and leadership from direction for the completion of the project.

Keywords: fiction short film, concept of freedom, research-creation, film direction, film script.

INTRODUCCIÓN

El siguiente documento soporta la investigación y creación para la dirección del cortometraje de ficción *Bajo el último aliento*, el cual es el proyecto final o trabajo de grado.

Todo lo aquí planteado parte de la premisa: la libertad solo existe en el campo mental. Para fundamentar lo anterior, se investiga sobre el concepto de la libertad a través del cine y la literatura, identificando al existencialismo de Sartre como la teoría más cercana a dicha premisa y la película *Gladiator* (Ridley Scott, 2000) como un referente audiovisual. Veo en el concepto de libertad una postura hegemónica del desarrollo humano y por esto me es vital conflictuarlo para dar un punto de vista propio que nos lleve a una reflexión conjunta. Por consiguiente, es importante abordar el concepto sin ingenuidad, entonces esta investigación-creación es en sí un método de acercamiento al problema en cuestión y a la resolución de la pregunta: ¿cómo a través de un cortometraje de ficción se puede evidenciar que la mente es el único lugar donde realmente somos libres?

Esta investigación contiene las herramientas relevadas para alcanzar el objetivo, por eso están encaminadas hacia la escritura creativa, los ejercicios de campo, el reclutamiento del equipo de trabajo idóneo, la reflexión del concepto y al reforzamiento de las habilidades para la dirección.

Si bien esta exploración se pudo realizar en otro formato, recurro al cine porque, después de la escritura, es el medio de comunicación en el que deseo plasmar mis pensamientos; además de que lo considero un mecanismo digno para la finalización del proceso educativo.

1 FICHA TÉCNICA

Tabla 1

Ficha técnica del proyecto.

Título	Bajo el último aliento
Tema	Exploración del concepto de libertad
Tipo de obra	Cortometraje de ficción
Género	Suspenso
Duración	5 minutos
Versión	Primer corte

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Dirigir un cortometraje de ficción en donde se explore el concepto de libertad a través de un escape mental.

2.2 Objetivos específicos

- Escribir un guion de ficción cinematográfico en donde se explore el concepto de libertad a través de un viaje mental.
- Reunir un equipo de trabajo para los principales roles colaborativos (fotografía, sonido, arte, montaje y música). Con los cuales se desarrollarán diferentes charlas creativas, en donde el eje central será la visión personal del concepto de libertad con relación con las exigencias del guion y del rol.
- Realizar un *casting* actoral que permita que el actor pueda crear el personaje con base en el guion.
- Realizar ejercicios de filmación para tener un acercamiento al espacio y a los actores, como también para tener un enfoque del concepto de libertad en relación con la narrativa espacial y los personajes.

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la obra *El existencialismo es un humanismo* (1945 y 1949) Jean Paul Sartre escribe una de sus frases más célebres: “El hombre está condenado a ser libre”, dicha frase que fue construida en una aparente contradicción retórica nos encamina a pensar que la libertad está dispuesta solo a la voluntad de las personas. Esta voluntad puede estar mediada objetiva y subjetivamente, es decir, objetivamente un trabajo es un medio de subsistencia y a su vez puede ser subjetivamente una prisión. Lo anterior nos habla de que más allá de la dualidad de las cosas, la existencia humana está llena de miradas e ideologías que dependen del contexto personal para ser interpretadas.

¿Qué es ser libre? En toda la historia de la humanidad este concepto se ha explorado y representado desde diferentes aristas y, si bien, esta exploración nos ha esclarecido su esencia, el concepto de libertad sigue siendo un tópico que aún permite la reflexión. Esclavos, seguidores, fronteras, banderas, ideologías, doctrinas, políticas, economía, necesidades, entre otros, son recordatorios de que cualquier aspecto del pensamiento y desarrollo humano está enlazado con la libertad.

Dicho lo anterior, es evidente que para mi proyecto de grado he decidido explorar el concepto de libertad. Desde que empecé el pregrado he considerado el cine y el guion como pilares de mi proyecto de vida, por lo cual esta búsqueda está orientada a través de la investigación y creación de un cortometraje de ficción desde el rol de la dirección y la escritura del guion. Hablo del concepto de la libertad porque creo en gran medida que la libertad no existe, pero tal vez la podemos alcanzar o encontrar en nuestra mente. Explico, desde que nacemos, somos registrados, cuantificados y cualificados, nos acreditan una nacionalidad que nos define socialmente. Somos la suma de nuestra experiencia y estamos supeditados a nuestro contexto. Como ya expresé al inicio de este planteamiento, el concepto de libertad va más allá de no tener cadenas, es más un sentimiento personal. La libertad desde mi experiencia está mediada por tener una tierra propia y por el hecho de ser autosustentables, pues se debería poder florecer en un lugar que nos pertenezca. El espacio más cercano a este pensamiento utópico es la mente, y lo paradójico es que también se puede convertir en una prisión.

Para desarrollar esta exploración u opinión sobre el concepto de libertad inicio este proceso con la siguiente premisa: un joven reclutado a la fuerza desea volver a su hogar. Este cortometraje de ficción plasmará entonces un viaje mental en donde quiero plantear mi tesis de que el único lugar donde realmente somos libres es en el pensamiento y por ello mi ejercicio de investigación creación se enfoca en resolver la siguiente pregunta:

¿cómo a través de un cortometraje de ficción se puede evidenciar que la mente es el único lugar donde realmente somos libres?

4 REFERENTES

El concepto de libertad ha sido explorado desde diversas artes, siendo a mi parecer el cine la expresión más poderosa. Por eso solo hablaré desde el cine, donde hemos tenido antecedentes del tópico como *Un condenado a muerte se ha escapado* (de Robert Bresson, 1956), *Cadena perpetua* (de Frank Darabont, 1996) y *¿Dónde estás, hermano?* (de los Hermanos Coen, 2000). Podría hacer una lista extensa, incluso me atrevería a afirmar que cada año se filma una película que involucre el tema de la libertad. Nombro solo las anteriores, porque son muy reconocidas y porque las disfruto mucho. Sin embargo, advierto que el elemento predominante cuando se habla del tema de la libertad es una persona que ha sido convertida en prisionera. Si bien yo utilizo también el recurso de limitar la libertad física en el cortometraje, este será solo el detonante, me interesa hablar de la libertad a través de la mente, por eso en la búsqueda de antecedentes y de referentes me enfoqué en esa conjunción. Cabe mencionar que en el cine nacional no encontré una narración que se enfocara en estos elementos ni cualquier otra película que desde mi gusto personal me sirviera de exploración.

4.1 Gladiador (Ridley Scott, 2000)

Figura 1

Fotograma de la película *Gladiador* (Ridley Scott, 2000)

Gladiator es una película de ficción épica que narra la historia del general hispanorromano *Máximo Décimo Meridio*, el cual es traicionado y por diversas circunstancias vuelto esclavo y gladiador. Aunque el eje de la película es político, en la esencia del personaje su fin es ser libre, no de la esclavitud sino de la culpa que muta a una venganza.

En todos los aspectos *Gladiator* es una película superior (ganadora del Óscar a mejor película), pero donde más se enfoca mi interés es en la culminación del viaje del protagonista, en donde vale la pena recalcar la dirección de actores mostrando a un Russell Crowe como el más impresionante, de ahí que gane el premio Óscar por su interpretación. En este cierre hay una secuencia la cual inspiró mi cortometraje y por ende me valgo de ella para expresar lo que quiero narrar. En la secuencia final, *Máximo* está alucinando a causa de una herida mortal, en ese momento su mente viaja al lugar donde él más quiere estar. Esta ilusión se puede interpretar de muchas maneras, sin embargo, queda claro que es lo único que le queda a *Máximo* para que su muerte no sea desoladora.

Como antecedente, resalto en la construcción de esta escena el elemento fotográfico y en el manejo del color, el cual divide la realidad y lo mental, pasa la atmósfera narrativa de un tono cálido a uno frío y enfatiza con la música en el momento emocional del personaje. Podemos ver en el manejo de la actuación que a medida que el personaje va entrando en su ensoñación su rostro refleja paz, esto hace que en la narrativa el momento dramático se transforme y el personaje consiga “ambiguamente” su objetivo. Esto último es vital para nuestro cortometraje debido a que esa “ambigüedad” es parte de la exploración, es decir la libertad es una reflexión personal, no importa si ocurre en el mundo físico o en el plano mental.

El montaje intercalado crea un paralelismo y si bien la secuencialidad de *Bajo el último aliento* es más escalonada, también habrá un paralelo entre lo real y lo mental. En síntesis, esta escena de *Gladiator* es también mi máximo referente en dirección y creación cinematográfica, todos los aspectos audiovisuales están bien ejecutados y es una clara muestra de una buena dirección del trabajo colaborativo. Además, es a mi parecer, el antecedente más preciso de la forma en que quiero narrar el cortometraje.

4.2 *Matrix* (Lana Wachowski, Lilly Wachowski, 1999)

Figura 2

Fotograma de la película *Matrix* (Lana Wachowski, Lilly Wachowski, 1999).

Esta película de 1999 nos hace cuestionar sobre la realidad. *Matrix* narra un futuro distópico en donde la humanidad está atrapada sin saberlo en una realidad virtual controlada por máquinas. Fuera de esta realidad simulada hay un grupo de rebeldes que quiere liberar las mentes cautivas.

En la imagen superior vemos al personaje *Cypher* en la famosa escena del bistec. En dicha escena el personaje negocia su regreso a la *Matrix* a cambio de entregar a sus compañeros. *Cypher* sabe que la realidad de la *Matrix* no es auténtica, pero prefiere una simulación que le brinda libertad a una realidad que lo tiene agotado. Este referente es netamente discursivo, el planteamiento de lo real y lo falso en torno a lo mental se convierte en una postura filosófica en donde no hay una respuesta fija más allá de lo subjetivo. En nuestro corto se hace un paralelo entre la libertad y lo real, y cómo ambos conceptos pueden ser reinterpretados. Esto va en consecuencia con *Matrix*, ya que nuestro personaje agoniza en medio de un combate y antes de morir desea regresar a su finca de la cual fue reclutado a la fuerza. Al ser este último deseo un viaje mental se establecerá dicho paralelismo en donde el espectador podrá establecer una postura discursiva.

4.3 Atonement (Joe Wright, 2007)

Figura 3

Fotograma de la película *Atonement* (Joe Wright, 2007).

Atonement es una película británica que narra cómo una falsa acusación puede cambiar trágicamente el destino de tres personas.

Esta película es un referente en cuanto a la construcción de la narrativa. El primer aspecto que se debe tener en cuenta es el sonido, el cual, en varias secuencias, se escucha una máquina de escribir que funciona no solo como *leitmotiv* del personaje principal (Saoirse Ronan), sino que también nos habla del futuro del personaje, y revela sutilmente que mucho de lo que vemos en esta historia es una ficción o interpretación de la protagonista. Este recurso sonoro es indispensable en la construcción del guion de mi proyecto, dado que la historia no tendrá diálogos y el factor sonoro será vital como un instrumento sutil de revelación, es decir, a través del sonido podemos decir que lo que está ocurriendo en la historia se encuentra en el plano mental.

Otro aspecto es la fotografía, pues cada toma, encuadre y movimiento de cámara están bien pensados y se toman su tiempo para expresar no solo las sensaciones del personaje sino también elementos contextuales. De esto resalto el plano secuencia de la playa. La historia que quiero contar solo ocurre en dos locaciones que son exteriores (el bosque y el exterior de una

finca). Narrar a través del espacio es vital no solo para lograr diferenciar lo mental y el mundo real, sino también para fortalecer el concepto. En la película mencionada vemos cómo el espacio habla no solo en los interiores sino en los exteriores, en donde para lograr lo propuesto se pueden introducir objetos, manipular los espacios a través del lente (encuadre, desenfocues...etc.) o con un plano secuencia hacer énfasis en una idea.

El último elemento importante de este referente es el manejo de la revelación final. La historia está mezclada o sesgada (en algunas partes) con la perspectiva de la protagonista, por lo cual ella nos crea un final feliz para luego como medio de liberación y redención, consigo misma, contar la verdad. Para la narración de mi proyecto se debe crear un panorama en donde el espectador pueda ser sorprendido. Esto es más una postura narrativa, en donde considero que un giro dramático bien fundamentado es el mejor de los finales. El de mi historia será la revelación de que todo es un viaje mental del protagonista, el cual está muriendo. Para sostener este final, es necesario que desde el principio se insinúe lo que va a suceder, sin ser muy evidente o confuso.

5 MARCO TEÓRICO

En el desarrollo de este proyecto, es importante fijar unos factores que ayudan como eje conceptual y que permitan fortalecer el proceso de investigación y creación. Entendiendo esto, trazaremos diferentes miradas conceptuales, tanto en el tema como en lo audiovisual. Partiremos desde el concepto de cine de ficción y alrededor de esto hablaremos de factores temáticos determinantes, principalmente el concepto de libertad.

5.1 Cine de ficción

Según André Bazin en *¿Qué es el cine?*, este es el arte de lo real, puesto que tiene la habilidad de captar la realidad, no solo para poder representarla, sino para elaborar un contenido filmico verdadero (Bazin, 1958). Y estoy de acuerdo con ello, pues considero que el cine de ficción es una exposición audiovisual sobre una opinión, una idea y un pensamiento verdadero utilizando como medio una narración que se sirve de personajes y espacios imaginarios.

Este proyecto explora el concepto de la libertad desde mi subjetividad y asumo la responsabilidad ética de su tratamiento estético, pues el fin es expresarme y buscar una complicidad artística con el espectador, en el que quizá pueda identificarse con alguna imagen o sentimiento.

Es importante aclarar que dentro del cine de ficción se producen largometrajes y cortometrajes siendo la mayor diferencia entre los anteriores la duración en pantalla; un cortometraje dura máximo 30 minutos y un largo puede llegar hasta las 6 horas si fuera necesario. Cortázar se refería al cuento como un *knockout* frente a la novela que debe definirse por puntos para saber quién es el ganador, en el caso del cortometraje considero que también es *knockout*, en cuestiones narrativas, debe ser más concreto, casi fulminante en su tema, trama y presentación del personaje, en tanto el largometraje es una novela donde son muchos los factores que en su duración deben conjugarse. Otra diferencia importante es la producción. Un cortometraje requiere una inversión menor, por lo cual es más fácil de producir y por ello más viable para realizarlo en el periodo académico como el que contamos en la asignatura de Trabajos de Grado. Generalmente este formato es el primer paso que dan los futuros directores y sirve como acercamiento a la industria. *Bajo el último aliento* será un cortometraje no mayor a los 10

minutos, en donde se hará una exploración propia del concepto de libertad y se fijarán las bases sobre como quiero contar historias dentro de la industria cinematográfica local.

5.2 Dirección cinematográfica

Para definir este concepto voy a partir de una frase atribuida a Orson Welles: “El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel, el cineasta todo un ejército” (s.f.). En pocas palabras el director de cine es la persona encargada de la filmación. Es quien da las instrucciones a los diferentes departamentos creativos para alcanzar las metas propuestas. Dado esto quiero dejar en claro que mis funciones serán las de un jefe de orquesta, en donde a pesar del liderazgo de una idea no hay una dictadura, se debe saber trabajar en equipo respetando los talentos y dando espacio a la exploración personal de todos los miembros del equipo (aunque a veces no es tan así).

Es de vital importancia mencionar que el rol de dirección lo voy a unificar con el del guionista (quien escribe la historia en escenas o secuencias). En donde el guion literario será la herramienta que guíe la producción del corto. Mi intención es que todo el proceso creativo sea propio. Pienso que la industria cinematográfica en el país es de pocas oportunidades y la única manera de tener un espacio dentro de ella es teniendo la capacidad de crear historias con palabras y con imágenes. Por eso el guion es de vital importancia y para desarrollarlo, más que una investigación, se necesita talento creativo. Si bien la investigación puede ayudar a la creatividad (y a tener una postura más sólida) hay que entender que la escritura de ficción es la capacidad de crear una bella mentira. El guion en sí es una bella mentira que esconde una verdad, la cual es una postura personal en relación con un tema específico. Esto último depende de cuánto se sabe del mundo, por lo cual podemos encontrar una postura ingenua o bien fundamentada.

5.3 Libertad

Para definir este concepto que es el eje neurálgico de mi proyecto, recurriré al pensamiento existencialista de Sartre, en *El existencialismo es un humanismo* (1945). Para Sartre la libertad es inherente a la condición humana y solo depende de la voluntad del hombre. Sin

embargo, esto sólo es posible cuando se suprime de la conciencia todo factor determinante, pues la única manera de trascender es acabar con cualquier condicionamiento.

“Una vez que ha estallado la libertad en el alma de un hombre, los dioses no pueden hacer nada más contra ese hombre”,
Sartre (1943).

Para poder alcanzar la libertad absoluta el hombre debe abolir su esencia y dejar a un lado lo que está hecho. Así hallará el camino de la autenticidad y podrá entender que todo lo que proyecta al mundo es decisión suya. Teniendo conciencia el hombre tendrá libertad. Sin embargo, para Sartre había una preocupación y era que el sujeto (hombre) estaba mediado por el objeto (mundo). El objeto siempre iba a determinar al sujeto y la única manera de distanciarse es cuestionarse a sí mismo y al mundo, para así alcanzar la libertad incondicionada en la conciencia. Aunque Sartre no expone directamente en la obra citada que la mente es el único lugar donde realmente el hombre puede ser libre, directamente nos conduce a entender que la conciencia es el único medio que nos conduce a la libertad. Sartre pone la libertad como un camino que pocos hombres recorren, sin embargo, expone que también es compleja debido a que cae en la subjetividad y fácilmente se puede alienar. Esto último es importante y retomo parte de este discurso en mi planteamiento del problema: la existencia humana está llena de miradas e ideologías que dependen del contexto personal para ser interpretadas. Incluso la mirada de Sartre es una interpretación, no una verdad absoluta.

La libertad se convierte en grandes aspectos en algo abstracto o subjetivo, por eso al igual que Sartre considero que estamos muy determinados, pero no supongo que la libertad absoluta pueda ser algo posible más allá de la mente, y parte de esto se fundamentará en el cortometraje. Al igual que el concepto de *Quimera*: “Sueño o ilusión que es producto de la imaginación y que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable que se realice” (definición según la RAE), el deseo de libertad de mi personaje es una ilusión, aun así, lo realice en la mente. En pocas palabras mi personaje va a morir en medio de un combate después de haber sido reclutado a la fuerza y, mientras agoniza, hace un viaje mental a conciencia para regresar a su finca y morir en ella. La mente se convierte en el único medio para ser libre de esos acontecimientos que no eligió.

6 METODOLOGÍA

Para la consecución de los objetivos propuestos fue vital la siguiente metodología de trabajo:

6.1 Guion

Para desarrollar el guion se partió de una idea: la mente como espacio para ser libre. Esta premisa me llevó a la búsqueda de referentes, en donde la película *Gladiator* es de vital importancia. Luego investigué sobre el concepto de libertad (como ya se dijo, a partir del existencialismo de Sartre) y desde ahí propuse un discurso propio, un personaje y un contexto. Para soltar la imaginación hice un nuevo visionado sobre los referentes e historias en relación con el tema.

Para afianzar la escritura creativa y fortalecer los conocimientos en guion, cursé un programa sobre la materia en *YouTube*, lo cual me fue muy útil para definir la estructura, género y tono. Llegado a este punto escribí la primera versión de la historia. Con la primera versión solicité asesoría en los talleres de escritura del pregrado, tuve dos asesorías y logré llevar el guion hasta una segunda versión, la cual cumplió con mis necesidades narrativas. Dejo en claro que nunca la historia quedó cerrada, siempre estuvo abierta a modificaciones, por esto semanalmente hacía un ejercicio mental en donde construía la historia como si fuera la película final. Esto me fue útil para detectar fallas y estructurar la narrativa.

6.2 Equipo de trabajo

Uno de los puntos más importantes para la culminación del cortometraje fue la conformación del equipo idóneo de trabajo. Se partió en enganchar a compañeros del pregrado con los cuales ya habíamos trabajado antes o que mostraban interés sobre el proyecto y más teniendo en cuenta que no era una labor remunerada. Roles como Asistencia de Fotografía, Sonido, Maquillaje y Asistencia en Producción, fueron ocupados.

Para tener un canal de comunicación creamos un grupo de WhatsApp. A través de este grupo compartimos la información más importante y planificamos las reuniones semanales. En la reunión principal se planteó el proyecto, se resolvieron dudas y se dieron directrices según el guion. Para tener una comunicación clara sobre lo que se esperaba de cada talento, desarrollé un libro de dirección, en el cual daba indicaciones a cada departamento, utilicé referentes audiovisuales para darles claridad en todo el proceso. Adicionalmente elaboré archivos de cooperación conjunta, tales como necesidades según el rol, apuntes y sugerencias. También formatos de contacto personal y de información relevante para el proyecto.

Para el momento del rodaje nos reuníamos antes de cada escena, se discutía la intención narrativa y se fijaban los diversos parámetros de filmación. Como se había desarrollado un plan de rodaje acorde con los tiempos, se evitó en todo momento cualquier situación de estrés que dificultara el empeño del personal, por esto desde el inicio se tuvieron en cuenta factores como la alimentación, transporte, descanso y seguridad.

6.3 Casting

Aunque considero que la exigencia dramática para el papel principal no era de gran talla, soy de los que prefieren los actores de formación, por lo cual me acerqué a la Facultad de Artes de la UdeA, sin embargo, no logré identificar los grupos de actores ya que el único medio de comunicación que me brindaron fue poner afiches del *casting* en los muros de la Facultad. Utilicé las redes sociales para divulgar la convocatoria. Únicamente buscábamos un actor, ya que en el cortometraje había otros dos roles de menor importancia (solo aparecen en pantalla alrededor de 4 segundos). Estas pequeñas apariciones fueron desarrolladas por miembros del rodaje que tenían experiencia actoral anterior.

Fueron doce las personas interesadas en el rol. La mayoría con experiencia actoral. A todos los citamos a una entrevista virtual, solo asistieron cuatro personas. En la entrevista vía *Meet*, les contamos las exigencias, días de rodaje y el pago, después de esto solo quedó una persona interesada. Al interesado se le hizo una prueba de cámara, en la cual determiné que no era el indicado. Recurrí a un conocido para ocupar el papel, pero al ser del campo (lejos de mi ciudad) y sin experiencia actoral di por hecho que iba a ser un reto. Y lo fue.

Por cuestiones de permisos estudiantiles el actor (menor de edad) solo podía estar un día antes del rodaje, así que ese día no solo hablamos de las exigencias del rol, sino también de la forma de trabajo. Convenimos que si en algún momento no se sentía cómodo se pondría un límite. Decidí hacer los ejercicios actorales donde él se sintiera más tranquilo, él escogió una pequeña habitación.

Para instruir al actor, no me conformé con la experiencia en trabajos anteriores, sino que también recurrí a consejos dados por diversos directores como: Pedro Almodóvar, Guillermo del Toro y Víctor Gaviria, entre otros.

Para los primeros ensayos le indicaba al actor lo que quería de él en cada escena, para esto le enseñé el guion y le hablé del concepto. Luego le enseñé el espacio de filmación y le di indicaciones para que entrara en escena. Cada vez que él actuaba yo lo filmaba para hacerle correcciones mientras observábamos el video. En los primeros ensayos el actor parecía un robot, luego se fue soltando hasta que pudo actuar con todo su cuerpo. Para lograr esto también ayudó que yo actuara, le hice varios ejemplos de las escenas y él supo de esa manera qué buscaba.

Ya en el rodaje, le explicaba nuevamente al actor la emoción de cada escena y cómo lo debía transmitir con su cuerpo, también actuábamos juntos y se tomaban correcciones con la cámara.

6.4 Ejercicios de filmación

Una vez se determinaron las locaciones idóneas para el rodaje se desarrollaron los ejercicios de filmación. Estos los llevé a cabo en compañía del director de fotografía. Lo primero que analizamos fue el desplazamiento. Como todas las tomas eran en exteriores y en terreno desnivelado trazamos una ruta para el manejo de la cámara. También desarrollamos un guion técnico de acuerdo con el espacio y fijamos exigencias de iluminación y sonido. Realizamos algunas tomas de las escenas y planeamos cómo sería la ejecución el día del rodaje; sin embargo, estuvimos de acuerdo en la importancia de la improvisación si se presentaban escenarios inesperados, es decir, por cuestiones fuera de nuestro alcance tener clara la capacidad de modificar el guion o el manejo de las escenas. Esto último nos fue de gran ayuda el día del rodaje ya que por cuestiones de tiempo nos vimos obligados a cambiar una escena. Gracias a estos ejercicios logramos alterar el espacio mediante el encuadre, esto teniendo en cuenta el concepto.

7 RESULTADOS

Este proyecto tiene como resultado final un producto audiovisual, el cual encierra diversos datos y hallazgos. Uno de los elementos más importantes y que fundamentan la investigación es la adaptación del concepto de libertad en el formato de cortometraje, si bien en el resultado final esta representación es clara, por la complejidad de la narrativa el concepto se puede interpretar de diversas maneras. Aunque lo anterior es un gran atributo, hay un discurso predominante que se diluye según el tipo de espectador.

Parte también de los resultados es la elaboración de un guion y un libro de dirección, ambos documentos encierran nuevo conocimiento y fundamentan las bases para la elaboración del cortometraje.

Se puede determinar que hay una carencia de actores preparados o que los medios para llegar al talento humano son infructuosos. En el público general hay interés por actuar, pero no hay un interés alto en la formación.

Los recursos para filmar un producto audiovisual son altos tanto en dinero como en talento humano, es fácil que el presupuesto se modifique a costos superiores y es difícil conseguir medios para financiar un proyecto audiovisual.

Es difícil coordinar un equipo de trabajo y mantener el orden, desde lo académico el rol de liderazgo no se ha sabido entender, si bien esto es parte del aprendizaje de la academia, es importante entender el rol en una producción y mantener el estado activo de acuerdo con las necesidades. El rol dirección está cargado de mucho estrés y responsabilidades, se necesita confianza, talento, sentido de responsabilidad, respeto y buena comunicación.

Las locaciones deben de ser pensadas desde el costo y su aporte, hay una serie de parámetros en la producción que pueden afectar la realización si no se tiene en cuenta el mínimo de los detalles.

El cortometraje presentado como resultado es solo una primera versión. Se necesitan más visualizaciones del material para elaborar una reflexión que permita cerrar el ciclo y formalizar un cierre para su debida distribución. Por ahora la película nos muestra muchas posibilidades desde el montaje y la narración, así la podemos modificar según las necesidades del discurso.

8 CONCLUSIONES

Para culminar un proyecto enfocado en el audiovisual, la preparación y el entendimiento del tema es muy importante. Si bien en la ficción se puede partir de lo que se sabe, una adecuada investigación engrosa el conocimiento y enriquece el producto. *Bajo el último aliento* no es solo una expresión del concepto de libertad, también es la conjunción de diversos talentos que mediante herramientas técnicas logran un producto audiovisual. Ese factor de talento es determinante para la culminación de cualquier proyecto, por eso es indispensable un equipo de trabajo preparado y que esté dispuesto a la consecución de un resultado.

Es importante al inicio de cualquier proyecto pensar en su costo, esto permite tener claridad de hasta que punto se puede llevar a cabo. La idea es importante, pero también lo es saber cuánto puede costar desarrollarla. Tomar conciencia de las limitaciones de cualquier índole del proyecto, ayuda a que en el proceso se puedan tomar posibles soluciones. No es recomendable mirar el proyecto con ingenuidad y apasionamientos irracionales.

Los errores y equivocaciones en cualquier parte del proceso van a suceder. Una adecuada planeación limita cualquier fallo, sin embargo, parte importante del aprendizaje es aprender cómo solucionar las equivocaciones. No hay que temerle al error.

El rol de la dirección es el más importante en una producción, quien asuma está responsabilidad debe de tener muy claro lo que quiere y saber sacar lo mejor de cada talento.

Llevar a cabo un proyecto necesita una adecuada planeación, sistematización de la información y buenos canales comunicativos. Entre más metódica sea la preproducción, más correcta va a ser la ejecución en la producción.

Es importante que el factor ético este presente en todo el proceso. Por eso es transcendental fijar una ética de trabajo personal en donde se puedan definir límites y prioridades acordes a los valores personales.

Un cortometraje necesita por lo menos tres cortes para llegar a una versión final, si bien considero que el material filmado logra conjugar todo el discurso, la organización de este material sobre una línea de tiempo requiere una reflexión profunda. Por lo cual, el cortometraje aún sigue en construcción.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gladiator. (Sin fecha). En Wikipedia. Recuperado el 06 de febrero de 2023 de:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Gladiator>

Gladiator Shadows. (20 de julio de 2017).Gladiator Escena Final Completo en Español Latino HQ.[Archivo de Vídeo].Youtube.

<https://www.youtube.com/watch?v=wutAHAtuItQ>

Cine. (Sin fecha). En Wikipedia. Recuperado el 06 de febrero de 2023 de:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Cine>

4 Consejos de Steven Spielberg para hacer cine. (Sin fecha). En Filmadores. Recuperado el 06 de febrero de 2023 de:

<https://filmadores.com/consejos-para-hacer-cine/4-consejos-de-steven-spielberg-para-hacer-cine/>

Sartre, Jean-Paul (2007). *El existencialismo es un humanismo*. Edhasa. Barcelona, España.

Bazin, André (1958). *¿Qué es el cine?*. Ediciones Rialp. España.

Bogdanovich, Peter (1992). *Ciudadano Welles*. Traducido por: Adsuar, Joaquín. Capitán Swing Libros, 2015. España.

Vrolijk, C. (2002). *Estructuras no lineales en la narrativa*. (Literatura, Cine y medios electrónicos). Pontificia Universidad Javeriana.

Operación Blackbox. (17 de agosto de 2016).Matrix: "La ignorancia es dicha".[Archivo de Vídeo].Youtube.<https://www.youtube.com/watch?v=mqBI7vovFTw>

Matrix. (Sin fecha). En Wikipedia. Recuperado el 06 de febrero de 2023 de:

https://es.wikipedia.org/wiki/The_Matrix

A. (26 de Junio de 2008).Atonement - Briony ♪.[Archivo de Vídeo].Youtube.

<https://www.youtube.com/watch?v=SXoFtTZTJAw>

Atonement. (Sin fecha). En Wikipedia. Recuperado el 06 de febrero de 2023 de:

[https://es.wikipedia.org/wiki/Atonement_\(pel%C3%ADcula\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Atonement_(pel%C3%ADcula))

Movie aesthetics. (29 de marzo de 2018).Atonement (2007) || The Final Confession.[Archivo de Vídeo].Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=a7R3bz_sk_w