

La representación del duelo a través del desarrollo y reproducción cinematográfica del cortometraje “bajo su recuerdo”

Pablo Esteban Salcedo Pérez

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

Asesores

Nicolás Mejía Jaramillo

Ana Victoria Ochoa Bohórquez

Laura Pérez González

Universidad de Antioquia

Facultad de Comunicaciones y Filología

Comunicador Audiovisual y Multimedial

Medellín, Antioquia, Colombia

2024

Cita

(Pablo Salcedo, 2024)

Referencia

Salcedo Pérez, P. (2024). *La representación del duelo a través de la reproducción cinematográfica del cortometraje “bajo su recuerdo”* [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Estilo APA 7 (2020)

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.

Tabla de contenido

Resumen	4
Introducción	4
Planteamiento del problema	4
Ficha Técnica	6
Storyline	6
Sinopsis	6
Objetivos	7
Estado del Arte	7
Marco teórico	14
Metodología	17
Ensayo preproducción	19
Bibliografía/Cibergrafía/filmografía	28

Resumen

Este proyecto de investigación-creación se enfocó en la etapa inicial de desarrollo de un cortometraje de ficción sobre el duelo que enfrenta una madre tras la pérdida de su única hija. A partir del análisis e investigación de conceptos como el amor parental, la pérdida y el duelo, se buscó construir un guion que representara de manera precisa y auténtica las complejidades de este proceso emocional. Además, se elaboró un ensayo que analiza de forma breve y concisa cada etapa de la fase de preproducción.

Introducción

Planteamiento del problema:

El duelo es un estado transitorio que conecta dos momentos en la vida de una persona; uno acompañado por nuestros seres queridos y otro en donde ellos ya no están, es un puente con un solo sentido que nos lleva a encontrar un nuevo sentido a nuestras vidas.

Una persona que pierde a un ser querido está obligada a cambiar, a reevaluar sus intereses, a reintegrarse a un mundo en donde esa persona que quiso y amó, ya no está más. Este camino que conduce hacia una nueva identidad se ve lleno de avances y retrocesos, de culpas y remordimientos, de momentos difíciles.

El duelo se puede resumir en una necesidad de aceptar la realidad cruda del mundo, de asumir tanto de manera intelectual como emocional, que el ayer es inalterable, que lo importante es el ahora.

Las personas en duelo avanzan a su propio ritmo y con su propia intensidad, haciendo que cada una de estas transiciones varían mucho dependiendo la persona, por ello, el duelo es una experiencia única y personal, diferente de cada quién que lo padezca.

Poder ver, oír y de alguna forma sentir, aunque sea por un instante lo que significa el duelo, nos ayudaría a entender a todas estas personas que batallan contra sí mismas y que luchan en contra del mañana, que niegan sus realidades y viven bajo la sombra del recuerdo.

Entre las muchas posibles pérdidas que pueden conllevar a lo que llamamos duelo hay una que nos causa especial dureza por estar alejada del flujo natural de la vida, se trata de aquellas madres que tuvieron que despedirse de sus hijos, aquellas madres que perdieron lo único por lo que se les considera madres, aquello que Piedad Bonnett llamó como “aquello que no tiene nombre” y que es una idea tan alejada de nosotros que parece imposible imaginarlo.

De todo lo anterior surge el por qué de este proyecto, un deseo de comprensión y entendimiento de algo tan humano como es la muerte, de ver la separación no como una tragedia, sino como algo natural en la vida, con sus vertientes y sus complejidades. Por otro lado, también es ver lo elaborado que es el significado de lo que llamamos amor, lo enrevesado que es la mente humana, lo bello y doloroso que es decir adiós.

El cine es una herramienta narrativa que se caracteriza por su fuerza para contar historias, para llevarnos a mundos inexistentes y hacernos vivir vidas inimaginables. Esto lo convierte en un perfecto instrumento para permitirnos conectar con estos mundos ilusorios y así acercarnos a esta imagen sin forma que llamamos duelo.

De los muchos formatos que tiene el cine se optó por el del cortometraje, esto debido al factor puntual de la historia, el amor y el recuerdo se conservan por mucho tiempo, pero es en momentos puntuales donde ambos se agudizan y muestran su forma más bella.

Bajo esto se trazan componentes que nos permitan representar todo lo antes mencionado.

El primero de ellos, un guion que permita retratar la soledad de una madre que ha perdido su rumbo, que se encuentra en el mismo lugar que siempre ha estado y sin embargo, no se logra hallar. Esta dicotomía entre su mente confundida por los recuerdos que parecen lejanos y lo concreto de la vida, hace necesario que el guion deba moverse entre dos líneas argumentales, conectadas entre sí, por la existencia de la madre.

El segundo punto, es entender la sonoridad del duelo, buscar sonidos que nos lleven a los sentimientos de la madre, al flujo de sus ideas y su paso a paso, entre su mente y la realidad que la consume.

El tercer punto, es darle imagen a todo este enrevesado flujo de sentimientos, recuerdos, pensamientos e imágenes que entran en conflicto. Captar ambos puntos, lo que ven los ojos de la madre y lo que todos los demás ven.

El cuarto y último es darle un ritmo a su duelo, entender cómo procesa las ideas la madre y trasladarlo a un montaje que permita mimetizar el flujo de sus ideas y pensamientos.

Con todo esto solo nos queda preguntarnos ¿Cómo se ve y se oye aquello que ni siquiera tiene nombre?

Ficha Técnica:

Título provisional: Bajo su recuerdo.

Formato: Cortometraje

Tema: El amor parental

Duración: 6-10 min

Público: Mayores de 13 años

Storyline:

Una madre que acaba de perder a su única hija, trata de recordar su tiempo con ella recreando un día común y corriente, durante esto se percató que su hija en verdad se encuentra allí como si nada hubiera realmente pasado. Buscando cerrar cabos, y poder aceptar lo ocurrido, decide continuar con este sueño lucido.

Sinopsis:

Sandra, de 35 años, es una esposa y madre de una familia tradicional colombiana. Debido a un trágico accidente, su única hija Sara pierde la vida. Con la carga de la pérdida aun sus hombros, Sandra recrea su rutina diaria como madre con la idea de intentar sopesar su dolor. Durante esto se percató que su hija quién había muerto hace pocos días estaba allí como si fuera cualquier otro día normal. Sandra quién aún no logra superar el duelo de la pérdida de su hija se propone a hacer el papel de madre por una última vez.

Objetivos:

Objetivo general:

Realizar un cortometraje de ficción acerca del duelo que enfrenta una madre por la pérdida de su hija.

Objetivos específicos:

- Escribir un guion que trabaje el duelo, expresado como un enfrentamiento entre el subconsciente y lo real.
- Crear un ambiente sonoro que manifieste el sentimiento de negación, confusión y desorden mental.
- Componer una identidad visual que exprese una división entre el pensamiento y lo terrenal.
- Definir un estilo de montaje que permita dar un ritmo que evoque el duelo y la transición.

Estado del Arte:

La muerte, el duelo y el amor familiar, son temas muy recurrentes en las creaciones audiovisuales, sin embargo, no significa que hayan sido tratados con la misma sensibilidad o el mismo enfoque, por ello es necesario ser selectivo y tomar aquellas obras que emprenden un camino similar o cercano al tema propuesto por este proyecto. Por consiguiente, las siguientes obras no son las únicas y es de esperar que existan muchas otras que aborden estos mismos temas.

A.I. Inteligencia Artificial 2001(película)

Esta obra de Steven Spielberg, maneja la complejidad de la relación interna entre una madre y su hijo, la lleva a un entorno futurista donde la tecnología suple un gran porcentaje de las necesidades humanas, permitiendo de esta forma, el reemplazo de una persona por versiones robóticas y con inteligencias artificiales. Esta película está llena de preguntas éticas y emociones “artificiales”, que nos dan una clara enseñanza de que el amor no tiene forma ni límites y logra traspasar incluso la muerte.

Una escena sobresale especialmente, por ser cercana a lo esperado de este proyecto y es justamente la que cierra la obra, una escena en la que un niño viaja por espacio y tiempo solo para vivir un día más junto a su madre, un encuentro corto, pero potente que proyecta lo fuerte que es el amor entre una madre y su hijo.

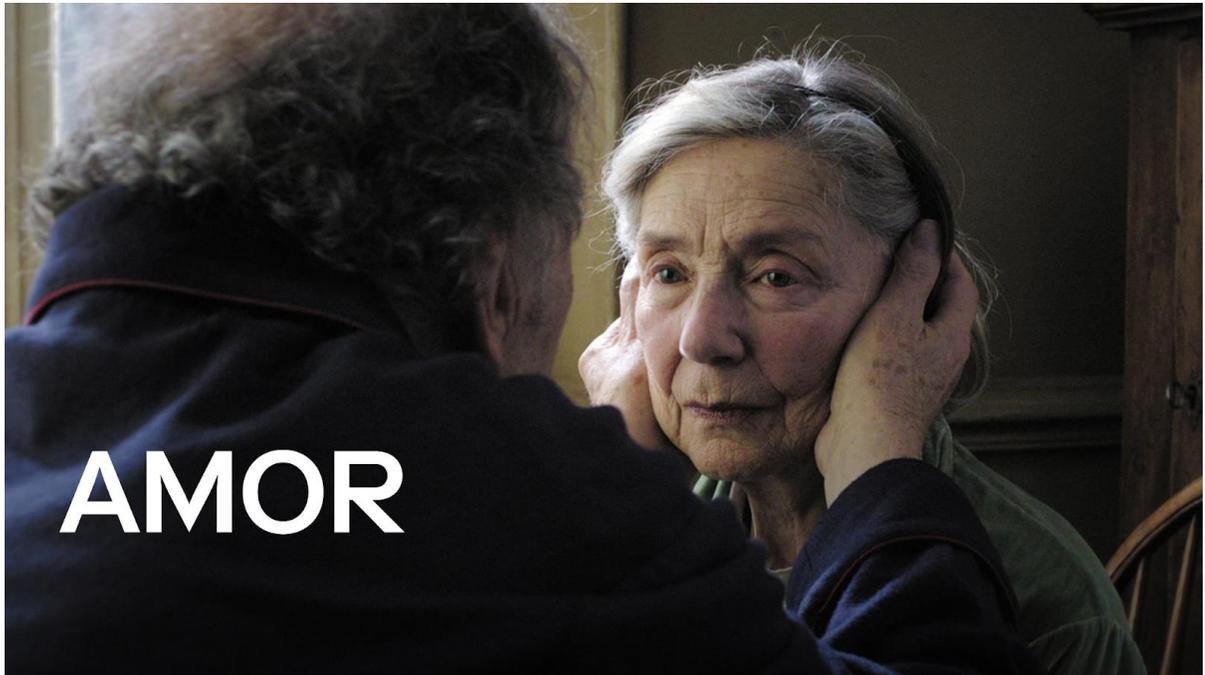

Sexto sentido 1999(película)

Del director M. Night Shyamalan, esta obra nos permite entender la subjetividad de la mente, lo fácil que es vivir en nuestro propio mundo y desdibujar la realidad. Un gran ejemplo de cómo fragmentar y redirigir la percepción del espectador para dejar ver sólo una parte del todo.

Entre las grandes cosas logradas por esta obra, resalta esa capacidad de bifurcar la realidad, a través de la mirada subjetiva de los dos personajes principales, permitiendo una división conceptual y estética de lo presenciado por el espectador, recurso empleado para contar la subtrama del personaje principal y a la vez, contar el argumento principal.

Otro punto importante es la revelación final, muy cercana a la intención del proyecto, ocultar algo que todo el tiempo sabíamos como espectadores, pero que aun así no logramos y no queríamos ver que pasase.

Amor 2012(película)

Esta obra nos introduce a lo complejo que significa amar a otra persona y convivir con ella en los momentos más difíciles, una película que muestra las etapas de aceptación y negación ante una enfermedad que lo consume todo.

Un punto a destacar es la iluminación y trabajo de arte de los interiores, utilizando una misma locación para la mayor parte de la película y jugando con los espacios para mostrar el paso del tiempo.

Por otro lado, también resaltar la actuación y el uso de pequeñas acciones, que resaltan detalles de la relación entre ambos personajes principales, ese uso de elementos puntuales, que describe una relación estrecha, y el constante cambio entre ellos a través del tiempo, hace que la obra tenga ese aire íntimo y personal.

Esta obra además, nos permite comprender la intimidad del hogar, ver que cada espacio tiene su recuerdo, que son como pequeños lazos que conecta a las personas con las que se vive, y nos enseña que todo ello se conserva almacena en nuestra memoria.

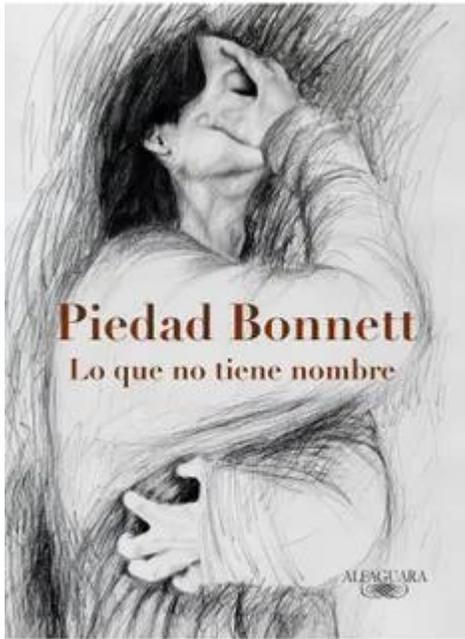

Laberinto del fauno 2006(película)

Esta obra de fantasía de Guillermo del Toro nos adentra en la mirada de una niña llamada Ofelia, que afronta grandes dificultades después de la muerte de su padre, Teniendo que convivir con su nuevo padrastro, un militar sádico que apenas si la aprecia y pasar por un cambio drástico de vida, al tener que vivir en una granja alejada de la ciudad en medio de un conflicto bélico. Bajo la constante presión de su nuevo padre y la sensación de ser poco a poco reemplazada por su nuevo hermanastro, se ve obligada a adentrarse en su propio mundo fantástico y dejar de lado las preocupaciones que conllevan su nueva vida.

De esta película se destaca el uso del elemento narrativo del niño (Ofelia), para generar un punto de vista subjetivo, que permita la abstracción de la realidad y la creación de un submundo propio regido bajo sus propias leyes. El aprovechamiento de estas dos visiones, la adulta y la

infantil, sirven de soporte para la inclusión de este mundo fantástico, y de esta forma, lograr que la coherencia argumental se sostenga durante toda la película.

Lo que no tiene nombre (libro)

Este libro describe lo doloroso e inimaginable que es perder a un hijo, la culpa, la desesperación, la ansiedad, entre muchas más cosas que golpean el pensamiento de una madre que siente haber de alguna forma fallado.

Este libro describe no solo el conflicto interno de la madre, sino también todos los elementos externos como: el entorno social, los reencuentros con viejos recuerdos, las preguntas sin respuesta, todo ello que complejiza la aceptación y superación de la pérdida.

Poder vislumbrar un poco de algo tan difícil de explicar en palabras, crea una pequeña línea de entendimiento hacia lo que significa el duelo de una madre, permite idear un camino, una pequeña señal que guíe el rumbo que este proyecto debe recorrer.

Los otros 2001(película)

Esta película del director Alejandro Amenábar retrata lo que significa el amor maternal y los límites a los que este puede llegar. Una historia de una madre, dispuesta a negar toda la realidad y reconstruir su mundo con tal de estar con sus hijos, una muestra increíblemente fuerte de lo que significa amar a otra persona.

Esta obra que recrea un mundo compartido entre lo etéreo y lo terrenal, muestra una forma de narración audiovisual muy cercana a lo planteado en el proyecto: la proyección de una madre que rehace su mundo solo para estar un poco más con sus hijos.

Marco teórico:

El duelo:

Este concepto es una de las bases del proyecto, poder definirlo y comprenderlo es de vital importancia para comprender a qué nos enfrentamos.

El fallecimiento de una persona suele ocasionar, en quienes mantenían un vínculo estrecho y significativo con él, cambios importantes en el concepto que tienen de sí mismos y del mundo que les rodea que pueden manifestarse en síntomas diversos. Con el fin de adaptarse a dichos cambios, se necesita un proceso de transición hacia una nueva identidad, proceso que habitualmente se denomina duelo. (Pérez, M. *El proceso de duelo en la familia.*)

Esta definición de dicha por Magdalena Pérez Trenado, nos permite tener una comprensión básica de lo que significa el duelo, entenderlo no como un estado en sí mismo, sino como un medio para llegar de un punto “a” a un punto “b”. Permite establecer la naturaleza del duelo y ver que lo que busca no es atormentar a la persona que lo padece, sino conducirlo a un estado de aceptación de sí mismo y del mundo que lo rodea.

El duelo es un conjunto de reacciones emocionales, físicas, cognitivas y espirituales que cada persona experimenta de un modo peculiar, con un ritmo y una intensidad propios. (Pérez, M. *El proceso de duelo en la familia.*)

Con ello se interpreta, que el duelo es una experiencia subjetiva de cada persona y por lo tanto no es algo exacto o repetible, si no en cambio, una situación única que consta de múltiples variables como: la personalidad, las circunstancias del suceso, la cercanía con la persona fallecida, entre muchas otras. Por todo esto, recrear el duelo de manera objetiva es una labor imposible y en cambio se proyecta una de muchas posibilidades.

De esta forma, se hace importante hacer una separación entre las posibles situaciones que involucran la muerte y el contexto social que lo rodea, siendo así determinante definir que es distinto el caso de la muerte de un niño, a la de un joven y a la de una persona adulta.

La muerte de un niño suele ser especialmente dramática. Las muertes prematuras suelen ser las más complicadas de elaborar. Tras la muerte de un hijo, la relación conyugal se torna particularmente vulnerable, habiéndose comprobado índices de divorcio del 80%. El que el fallecido sea un niño dificulta la aceptación. (Pérez, M. *El proceso de duelo en la familia.*)

Para los padres supone un vacío y la privación de los sueños y expectativas sobre el niño, los sueños proyectados se cortan, muere parte de nosotros. (Pérez, M. *El proceso de duelo en la familia.*)

Es evidente que los padres soportan una gran carga, su duelo suele llegar a ser mucho más fuerte y complejo. Ellos soportan todo el peso de la culpa y el sentimiento de responsabilidad, por esto, se les hace realmente difícil reorganizar sus vidas sabiendo que han fracasado como padres. La naturaleza del duelo conduce a aceptar una nueva realidad, a rehacer tus objetivos y vivir con un pasado incambiable, pero las metas de muchos padres están ligadas a su labor precisamente como padres, quitarles este pilar implica dejarlos en una inmensa nada, tener que avanzar partiendo de esta nada hace del duelo una labor colosal.

El amor parental

La relación madre e hija marcan todo el argumento del proyecto, poder entender que hace de esta conexión un vínculo tan estrecho, es entender los pensamientos de la madre, comprender qué es aquello que la motiva y a la vez la rompe por dentro.

Las definiciones de amor varían de acuerdo a la disciplina o modelo al que se adhiera, razón por la cual se encuentran teñidas de subjetivismo propio de los términos abstractos y más a los que aluden al territorio de sentimientos y emociones. (Marcelo et al., 2020)

Darle una definición específica a un término tan abstracto y subjetivo como es el amor es una hazaña prácticamente imposible, por lo cual la reduciremos no a su concepto en sí mismo, sino a su relación específica con el otro y a los efectos que ello conlleva.

El amor sería la emoción que especifica un dominio de acciones que nos hacen aceptar al otro como un legítimo otro en la convivencia. (Marcelo et al., 2020)

Bajo esta definición, se entiende al amor como las acciones que expresan el deseo de convivir con la otra persona y valorarla como tal, por esto mismo el amor se definiría dentro de una línea comunicativa con el otro y por lo tanto involucra una relación entre alguien lo emite y alguien que lo recibe, una relación similar a emisor y receptor. Por esto, esta conexión amorosa entre las dos contrapartes está regida bajo su relación social, o en otras palabras de quién es el sentimiento de amor y quién va dirigido.

El amor es un fenómeno complejo y como tal se construye mediante diferentes relaciones y por ello es diferente en sí mismo en cada categoría de relación donde se desarrolle. El amor de padres a hijos, entre hermanos, nietos y abuelos, entre amigos, de hijos a padres, entre cónyuges, etc. es cualitativamente diferente en cada vínculo. (Marcelo et al., 2020)

Por esto mismo la palabra amor se puede utilizar en distintos escenarios y tener diferentes significados, el amor entre parejas es distinto al amor entre hermanos o al amor de una persona hacia su profesión. El amor abarca un gran campo de relaciones en el ser humano, por consiguiente, definir el amor parental es reducir el concepto a un caso específico, pero no por ello menos complejo acerca de la relación padres e hijos.

El amor parental es un amor biológico, propio de la descendencia de la especie. Es el amor oxitocínico protector y cuidador. Es el amor del protector del apego. El amor natural que se desarrolla desde el nacimiento entre los padres y el hijo. (Marcelo et al., 2020)

Hay que tomar en cuenta que en el momento en que nace el hijo, también nace el concepto de padre, se le ubica en un rol dentro de la familia y se le asignan unas funciones específicas. Esta relación de codependencia involucra una conexión entre ambas partes que surge desde los primeros instantes de vida del hijo, formando un vínculo de apego desde el primer instante. Bajo esta misma línea, se ve al amor parental como amor primogénito, el primero recibido por el hijo, esta relación implica una conexión de inicio a fin en la vida de las personas, básicamente una especie de cordón umbilical invisible de afecto constante, una incondicionalidad amorosa. El amor parental al ser un aprecio constante y latente en la vida entre padres e hijos, hace de su separación un momento fuertemente doloroso.

Metodología

De lo trabajado en el proyecto 1, se planteó para esta entrega hacer un guion literario del cortometraje “Bajo su recuerdo” que aborde los temas del duelo y el amor parental.

Algo importante a mencionar, es que la historia que se ha desarrollado para este proyecto, no nació de la culminación de un camino metodológico de investigación, sino en cambio de una idea casual, que posteriormente fue profundizada y aterrizada a lo largo del proyecto. Por esto, la historia base de la que parte, se ha mantenido y todos los cambios posteriores son resultado del entendimiento y comprensión de ideas con las que partió la historia inicialmente.

Habiendo comprendido las definiciones de los conceptos y observando sus aplicaciones en diferentes creaciones audiovisuales, se puede trazar un camino para el posterior desarrollo del proyecto.

Lo primero es entender que la naturaleza del duelo es amorfa y subjetiva, por ello se vuelve necesario tener un entendimiento del tipo de personaje que vive esta experiencia. Para el caso de nosotros se trata de una madre, que está casada y que tiene una única hija.

Para poder profundizar en el personaje necesitamos saber qué tipo de relación tiene con su esposo e hija, para ello es necesario revisar las ambiciones, deseos y necesidades de nuestro

personaje. Al ser una historia de ficción todos estos detalles deben ser fabricados por nosotros mismos y para esto se recurre a la creación de una biografía del personaje.

Para escribir esta biografía, se parte de responder un cuestionario con gran cantidad de preguntas relacionadas con el personaje, así como su relación con sus padres y en qué tipo de familia vivió. Esto nos permite saber qué momentos fueron claves en su vida y en base a estos, crear su biografía conectando todos estos puntos. Muchas de estas preguntas fueron contestadas buscando un tipo de perfil que se adapte a nuestra historia.

Ya con la creación de la biografía del personaje podemos entender su forma de actuar y el por qué de sus acciones, también podemos ubicarnos en un momento y lugar, dando detalles importantes para la posterior creación del guion.

En este punto lo que sigue a realizar, es la creación de un storyline que resuma la historia que se quiere contar. Aunque la historia base en teoría ya estaba creada, en realidad era como una proyección de ideas que no se habían concretizado. Por esto mismo era necesario definir las tres partes de la historia, el inicio, nudo y desenlace. Saber dónde comienza la historia, que pasa y como se soluciona, además de tener que definir qué queremos contar y por qué. Esto fue la clave para poder realizar el storyline y de esta forma aterrizar una idea que parecía no tener una forma clara.

Con el storyline definido, solo hace falta seguir detallando más la historia hasta llegar al objetivo final que es el guion. El siguiente punto era crear la sinopsis. Se aprovechó de la biografía antes creada, para así ubicar la historia en un punto temporal y en un sitio específico, además se pudo entender las ambiciones de la madre y darles sentido a sus posteriores acciones.

Por otro lado, era necesario darle forma al duelo que padece y poder darle justificación a toda la historia. Con el entendimiento del duelo y la comprensión de todo el pasado de la madre, se pudo crear una situación que describa el pensamiento de la madre y el conflicto que la afronta.

El siguiente paso es la creación del argumento, que resuma todos los sucesos de la historia y genere un orden cronológico en la historia. Este punto es importante para definir todos los sucesos y poder captar un esquema de inicio a fin de todo lo que pasa en la historia. Esta parte está más sujeta a unir cabos y crear coherencia a los distintos sucesos de la historia.

El penúltimo paso es la creación de la escaleta, que se resume en poner cada acción en secuencias divididas en actos. Esto es de gran ayuda para la separación de acciones de la historia en grupos cronológicos y así poder darle un orden más claro a las acciones de todos los personajes.

El último punto es la creación del guion, donde se definen y detallan todo lo que compone la historia. Gracias a todo el proceso anterior, el guion simplemente es reescribir todo lo que se ha trabajado y agregar detalles, si bien el guion sigue en constante correcciones, tiene una base sólida que permite hacer estos cambios sin perder el rumbo de la historia.

La representación del duelo a través de la preproducción cinematográfica del cortometraje “bajo su recuerdo”

El duelo es una experiencia humana universal, pero su representación en cine plantea múltiples desafíos complejos. No se trata solo de capturar el dolor, sino de traducirlo en una experiencia visual, auditiva y emocional que permita una verdadera conexión con el espectador. Esta complejidad exige un enfoque integral en el que todos los departamentos aporten a esta representación, no sólo desde una perspectiva técnica, sino tomando el duelo como tema central y aplicándolo en cada decisión creativa. Este enfoque requiere que el director, los diseñadores de arte, los fotógrafos, los actores, el equipo de sonido y los editores trabajen en conjunto para reflejar las múltiples dimensiones del duelo.

El duelo no es simplemente la pérdida de alguien querido, es un proceso de transformación emocional que altera la percepción del personaje sobre su entorno, su vida y su futuro. La preproducción se convierte en un momento clave para anticipar cómo se explorará esta transformación, desde lo más abstracto hasta lo más tangible, como el manejo del espacio, la luz, el sonido y el tiempo en pantalla permiten una conexión profunda con el espectador, aportando al desarrollo narrativo y adentrándolo en el entendimiento de algo tan complejo como lo es el duelo. Por esto, cada departamento debe colaborar para lograr que la historia visual y auditiva haga justicia a la experiencia emocional del duelo.

Este ensayo busca recopilar de manera sintética todo lo recolectado durante estos dos últimos semestres de investigación creación acerca de la representación del duelo y las bases con las cuales se han tomado todas las decisiones creativas en lo que va de esta etapa de preproducción. Este fue un proceso largo e inacabado que se sigue transformando a medida que se continúa profundizando en el tema.

Dirección de arte: La construcción visual de la ausencia y el vacío

La dirección de arte tiene la responsabilidad de crear un mundo visual que no solo funcione como telón de fondo para los personajes, sino que refleje su estado interno. En el caso de una película que trata sobre el duelo, el espacio y los objetos dentro de él adquieren una dimensión simbólica. Durante la preproducción, es importante pensar en cómo el entorno del personaje principal se convierte en un reflejo del dolor, la ausencia y la desconexión. Bajo esto, la utilización de objetos y ambientes nostálgicos funcionan como vehículos que permiten expresar esa ausencia latente en la historia, cada objeto dentro del escenario se convierte en un recordatorio de lo que se ha perdido y esto inevitablemente se convierte en una herramienta narrativa muy potente, que permite al espectador hacer un acercamiento más íntimo al personaje.

Uno de los desafíos en este sentido es cómo representar una vida cotidiana interrumpida por la pérdida. Por ejemplo, una cocina que solía ser el centro de actividad de la familia puede parecer estática y fría, como si el tiempo se hubiera congelado en el momento de la tragedia. Los objetos cotidianos así como platos no usados o ropa que ya no se necesita, no son simples decoraciones, se convierten en símbolos del vacío que deja la pérdida. Cada objeto puede ser seleccionado con la intención de hablar de la vida que ya no existe: una foto familiar que ha perdido su significado, los zapatos de un hijo que ya no corre por la casa o las sillas vacías de un comedor. Estos detalles, que parecen menores, pueden cargar el espacio de un simbolismo profundo. Esta forma de representación se ve bellamente ejemplificada en la película *Amour* (2012) de Michael Haneke, en donde el deterioro progresivo de la enfermedad de la protagonista (Anne) se ve reflejado en cada espacio de la casa, marcando en cada momento el sentimiento de abandono y soledad que vive su pareja.

La paleta de colores también tiene un papel clave en la dirección de arte. Tonos cálidos pueden remitir a recuerdos de tiempos más felices, mientras que los tonos fríos pueden representar la frialdad de la ausencia. El contraste entre estos dos espectros puede ayudar a simbolizar la dicotomía emocional del personaje: el deseo de aferrarse a los recuerdos cálidos y la inevitable confrontación con la tristeza y la fría soledad. Por lo tanto, se deben seleccionar cuidadosamente los tonos de los muebles, las paredes, e incluso los objetos pequeños, para comunicar visualmente este estado de duelo. El equilibrio entre lo acogedor y lo desolado es esencial para transmitir al espectador lo que el personaje está viviendo. Adicionalmente, este recurso también puede ser

utilizado para fragmentar la narrativa de la historia, el representar los espacios desde dos tonos distintos permite simultáneamente la posibilidad de crear dos realidades conectadas en el mismo punto, un ejemplo de esto se ve en la película *El sexto sentido* (1999) de M. Night Shyamalan, en donde aprovecha los escenarios, el maquillaje y los efectos visuales para crear esa atmósfera compartida entre el mundo de los vivos y los muertos.

Otra decisión importante en la preproducción es la utilización del espacio. Los espacios vacíos pueden ser tan expresivos como los llenos. Un entorno doméstico que antes estaba lleno de vida puede parecer enorme y desolado en ausencia de un ser querido. Un pasillo largo, por ejemplo, puede generar una sensación de distancia emocional entre los personajes o de lo inalcanzable que se ha vuelto esa persona que ya no está. Estos espacios se pueden utilizar para mostrar la desconexión del protagonista con su entorno, haciendo que el espectador también sienta el vacío y la soledad. La relación entre el personaje y el espacio complementa este sentimiento de desarraigo hacia su propia cotidianidad, reflejando esa sensación de sentir ser un extraño en sus propios sitios.

Además, la interacción del personaje con estos espacios debe ser cuidadosamente planificada. Las habitaciones que antes eran escenarios cotidianos pueden convertirse en lugares que el personaje evita, o que ahora atraviesa con lentitud, casi sin propósito. La dirección de arte, entonces, no solo construye el espacio físico, sino que también crea una metáfora visual para el viaje emocional del protagonista. Esta interacción del personaje con el espacio genera una capa psicológica adicional que permite un acercamiento más genuino al tema del duelo y le aporta más profundidad a la obra en su totalidad.

Fotografía: El duelo en luz, sombra y encuadre

La fotografía en el cine tiene la responsabilidad de traducir emociones abstractas en imágenes que el espectador pueda sentir profundamente. Con la elección de planos y la composición visual, la fotografía acompaña a los personajes en su viaje emocional, transmitiendo sensaciones que las palabras no podrían expresar. Es un vehículo clave para explorar la relación entre el personaje y su entorno y para conectar al espectador con la intimidad y la complejidad de la historia.

Durante la preproducción, el equipo de fotografía debe considerar cómo la luz y la sombra pueden ser usadas para representar el estado emocional del personaje. Por ejemplo, el uso de luces

cálidas en momentos que evoquen recuerdos o sombras profundas para simbolizar la frialdad de la realidad, puede crear una narrativa visual potente. Este tipo de tratamiento busca enfatizar las emociones dispersas del personaje y abordar la dicotomía en cada uno de sus pasos, reflejando el peso emocional que carga en cada instante de su duelo.

El control de la luz es fundamental para crear la atmósfera adecuada. En una película sobre el duelo, los momentos de retrospectiva o recuerdo pueden ser tratados con una luz suave y difusa, que evoque una sensación de nostalgia. En contraste, las escenas en las que el personaje se enfrenta a la cruda realidad de la pérdida pueden estar dominadas por sombras intensas, que no solo oscurecen el entorno, sino también al protagonista. Estas sombras pueden simbolizar la negación o el rechazo de la realidad, proyectando visualmente la lucha interna del personaje. Esto implica pensar la iluminación no bajo el pretexto de alumbrar para la cámara sino buscar en el tono y la intensidad una muestra representativa del duelo.

El encuadre también es crucial para reflejar el aislamiento del protagonista. Planos generales, en los que el personaje aparece solo en un espacio grande y vacío, pueden comunicar su soledad y desconexión. Un ejemplo clásico es el uso de planos amplios para mostrar al personaje pequeño en relación con su entorno, casi como si estuviera perdido dentro de un espacio que ya no le pertenece. Estos planos pueden mostrar habitaciones grandes con pocos muebles, reforzando la idea de que algo falta, que el entorno ha cambiado por la ausencia de ese ser querido. Además, el uso de estos planos obliga al espectador a centrarse en el entorno, a llevar su mirada hacia el escenario y deambular por este sin un rumbo definido, esta sensación de abstracción recalca los sentimientos del duelo que conviven con el personaje.

Por otro lado, los planos cerrados y de detalle pueden capturar la intimidad de las emociones del personaje. Un primer plano del rostro del protagonista puede revelar más sobre su estado emocional que cualquier diálogo. Además, un plano detalle, como una mano acariciando un objeto personal, puede hablar de la añoranza y el apego emocional sin necesidad de palabras. Esta intimidad visual permite que el espectador se sumerja en el mundo emocional del personaje, sintiendo su dolor de manera visceral y sincera. El cine tiene esa habilidad de conducir al espectador, de llevarlo hacia donde quiere y mostrarle esos pequeños detalles en donde hacer énfasis, siendo allí donde se genera la complejidad emotiva del personaje, hacer esa ligera pausa para observar y no simplemente ver, permite comprender lo que pasa por la mente del personaje y conectar al espectador con la historia.

Además, el equipo de fotografía puede trabajar con ángulos inusuales para transmitir la distorsión emocional del personaje. Ángulos bajos o altos pueden simbolizar la sensación de desorientación o vulnerabilidad, mientras que una cámara en mano puede intensificar la inestabilidad emocional. El movimiento de cámara, ya sea suave o brusco, también puede reflejar el flujo del estado emocional del protagonista. En los momentos de mayor confusión o dolor, un movimiento de cámara inestable puede representar la fragilidad emocional, mientras que en los momentos de introspección, movimientos de cámara más estáticos pueden dar un respiro al espectador, permitiendo que la narrativa visual repose en el dolor silencioso.

Sonido: El duelo como paisaje sonoro

El sonido en el cine va mucho más allá de la música o los diálogos. En una película sobre el duelo, el diseño sonoro puede ser una herramienta poderosa para crear una atmósfera emocional envolvente. Durante la preproducción, el equipo de sonido debe pensar en cómo los sonidos cotidianos pueden adquirir un nuevo significado en el contexto del duelo. Se puede utilizar una mezcla de sonidos diegéticos (sonidos del entorno real) y extradiegéticos (sonidos que reflejan el estado emocional de los personajes) para construir una narrativa auditiva coherente con el duelo. Definir el punto o la forma que debe tener este ambiente sonoro se hace difícil en especial sin una construcción sólida del proyecto, por lo cual concretar sonidos desde una fase temprana del proyecto se hace algo muy complejo y en momentos ineficiente, por ello es importante tener una idea general por la cual trabajar y afianzar esta con el desarrollo general del proyecto.

Los sonidos cotidianos, como el tic-tac de un reloj, el crujido de una puerta o el hervir de una tetera, pueden adquirir un nuevo peso emocional cuando se utilizan en un entorno vacío. Estos sonidos pueden convertirse en recordatorios constantes de la rutina que el personaje sigue sin la persona que ya no está. Por otro lado, el silencio puede ser igualmente importante, la ausencia de sonido en momentos clave puede acentuar la soledad del personaje y el vacío que siente en su vida. Hay que entender que la representación sonora de la ausencia no se describe bajo lo que se oye sino de lo que se deja de oír, por esto mismo el silencio se vuelve un factor muy importante a la hora de crear este ambiente sonoro, un ejemplo de este se ve en una escena de la película *Amour* (2012), en donde el protagonista (George) enciende una radio con una grabación de su esposa (Anne) tocando el piano, en ese instante logra ver a su esposa sentada tocando como siempre la ha

recordado siguiendo la hermosa melodía, sin embargo, cuando la grabación se acaba el silencio inunda la atmósfera y se evidencia esa enorme sensación de soledad.

Además, el sonido puede reflejar el subconsciente del protagonista. Ruidos distantes, ecos, o incluso sonidos distorsionados pueden representar el estado mental confuso del personaje (esto es especialmente útil en escenas donde el personaje experimenta flashbacks o recuerdos de la persona perdida). El sonido puede suavizarse o desvanecerse en estas escenas, creando un contraste claro entre el pasado idealizado y el presente doloroso. En lugar de utilizar una música intensa que intente manipular emocionalmente al espectador, se puede optar por sonidos más sutiles, que sugieran la presencia de algo que ya no está. Usar el sonido a manera de transición permite conectar de manera más afable los diferentes puntos de la historia, existen sonidos fuertemente vinculados a las experiencias personales de cada persona, sonidos que conducen a sitios en concretos y momentos exactos que la persona no olvidará, esta estrecha relación permite moverse entre distintas etapas de la vida fluyendo a través de sonidos.

El diseño sonoro también puede jugar con los contrastes entre compañía y soledad. En escenas donde el protagonista interactúa con recuerdos o fantasmas del pasado, los sonidos del entorno pueden ser más ricos, más completos. Pero a medida que el protagonista regresa a la realidad, esos sonidos pueden ir desapareciendo, dejando solo el vacío que sugiere la ausencia. Este uso del sonido no solo apoya la narrativa visual, sino que también sumerge al espectador en la experiencia emocional del personaje, permitiendo que sienta el dolor, la desconexión y la pérdida en un nivel mucho más profundo.

Dirección de actores: La sutilidad en la actuación del duelo

La dirección de actores es, sin duda, uno de los elementos más desafiantes cuando se trata de representar el duelo en el cine. El dolor por la pérdida de un ser querido no siempre se manifiesta en explosiones emocionales evidentes, a menudo se expresa a través de silencios, gestos sutiles y momentos de introspección. Durante la preproducción, es importante que el director trabaje de cerca con los actores para asegurarse de que comprendan la profundidad emocional de sus personajes. Este trabajo con actores implica un análisis profundo del personaje para entender el tono de sus acciones y gestos, poder acercarse a una actuación auténtica, esto es directamente

proporcional a la comprensión de sus motivos y ambiciones, lo cual remarca la importancia de una correcta caracterización del personaje y una comunicación asertiva con los actores.

Por otro lado, la improvisación controlada puede llegar a ser una herramienta útil para que los actores descubran reacciones auténticas y orgánicas ante situaciones emocionalmente complejas. No siempre se puede contar con el trabajo previo y milimétrico, la libertad de actuación permite ser flexible y en muchas ocasiones es necesario para llegar a una mejor representación del personaje.

El duelo en la actuación debe evitar el exceso y buscar la autenticidad. En lugar de gritos o llanto, los actores deben ser capaces de transmitir el dolor a través de pequeños detalles: una respiración contenida, una mirada perdida o la forma en que interactúan con objetos significativos. Estos momentos silenciosos y controlados pueden tener un impacto mucho más profundo en el espectador que una explosión emocional. La contención emocional es clave para representar el duelo de manera asertiva y auténtica. El ser humano por naturaleza busca ocultar su propia debilidad, reserva sus fallos para sí mismos e intenta mostrar su mejor versión al mundo, ese verdadero rostro imperfecto solo sale a la luz en los momentos más vulnerables, por lo cual no es sensato representar el duelo como una constante de dolor y llanto, sino en cambio, como un resorte que acumula el peso de todo el proceso y se libera en el peor momento.

Además, los actores deben estar preparados para mostrar la dualidad emocional del duelo. En muchos casos, el personaje puede parecer funcional en su vida cotidiana, pero estar profundamente afectado por dentro. Los actores deben poder navegar entre estos dos estados, mostrando una fachada controlada mientras permiten que las emociones internas se filtren en pequeños momentos. Esto puede ser especialmente poderoso en escenas de interacción con otros personajes, donde el protagonista puede intentar ocultar su dolor, pero pequeños gestos como una pausa prolongada antes de responder, o un desvío de la mirada revelan su estado interno. Esta intención de ocultar se vislumbra ante la presencia de una mirada externa, es por esto que la existencia de otra persona pone presión sobre la persona, obligando a crear una fachada y esconder sus verdaderos sentimientos.

La relación del actor con los objetos del escenario también es importante. El duelo a menudo se manifiesta en la forma en que el personaje se relaciona con los recuerdos materiales de la persona fallecida. Un actor que toca un objeto como un libro, una prenda de ropa o una fotografía puede comunicar mucho sobre el apego emocional que aún siente. Estos momentos de interacción física

deben ser trabajados con detalle durante la preproducción, para que cada gesto tenga un significado profundo y genuino. La forma en que se toma un objeto permite reflejar el aprecio que se tiene hacia este, un gesto rápido y rudo puede permear odio o indiferencia, en cambio uno lento y delicado muestra apego e interés, poder transmitir estos significados nutren la actuación y profundizan la escena.

Montaje: Ritmo emocional y narrativo

El montaje es el último paso en el proceso de ensamblaje de la película y tiene la capacidad de influir enormemente en cómo el espectador experimenta el duelo del personaje. Durante la preproducción es importante que el equipo de edición esté en constante diálogo con los otros departamentos para asegurarse de que las decisiones tomadas en cada etapa de la producción se reflejen en el ritmo y la estructura final de la película. Saber el flujo de cada secuencia de la película permite prever el ritmo que esta va a llevar y con ello qué tipo de tratamiento es necesario en cada escena.

El duelo no sigue un patrón lineal. Es un proceso que fluctúa entre momentos de calma y estallidos emocionales, entre la introspección y la negación. El montaje debe reflejar esta naturaleza fluctuante, utilizando por ejemplo, un ritmo pausado en los momentos de introspección y un ritmo más acelerado en los momentos de tensión emocional. La edición puede ayudar a transmitir el caos interno del personaje, alternando entre escenas de recuerdo y de realidad cruda. Esto puede lograrse a través de cortes abruptos o transiciones suaves que muestran cómo el personaje transita entre estos dos estados emocionales.

Además, el montaje puede utilizarse para crear una narrativa paralela entre el presente y el pasado del personaje. Flashbacks o recuerdos breves pueden insertarse de manera estratégica para mostrar cómo la mente del personaje regresa constantemente a momentos específicos con la persona perdida. Estos recuerdos pueden estar marcados por una diferencia en la velocidad del montaje, donde los momentos del pasado son más pausados, casi suspendidos en el tiempo, mientras que el presente avanza de manera más fragmentada e inestable. La clave está en encontrar un equilibrio entre estas dos temporalidades sin que la película pierda coherencia narrativa.

Conclusiones:

En resumen, la preproducción es una etapa crítica en la construcción de una narrativa compleja como la del duelo, pues en este proceso se sientan las bases para lograr una representación correcta y auténtica. Cada decisión tomada en esta fase marca el tono emocional de la historia, preparando al equipo para desarrollar un entorno cinematográfico que refleje de manera realista la profundidad de las emociones involucradas. Este trabajo anticipado permite que cada elemento desde la dirección de arte hasta la iluminación, el sonido y la actuación, colabore en una visión unificada que capte la esencia del duelo en su complejidad y en sus muchas capas emocionales. La planificación cuidadosa en preproducción permite, entonces, crear una narrativa que va más allá de la simple representación visual, abarcando también lo intangible, como: el vacío, el dolor y la introspección que caracterizan el proceso de la pérdida.

La precisión en la preparación técnica y artística en esta fase también es lo que permitirá que el espectador conecte de manera profunda con el relato. El duelo es una experiencia subjetiva y difícil de transmitir en términos lineales, requiere un enfoque integrador donde el espacio, la atmósfera y el ritmo de la historia hablen tanto como los diálogos y las actuaciones. La preproducción, en este sentido, es la plataforma que asegura que todos los aspectos de la producción sean consistentes y alineados en su propósito de reflejar la experiencia humana de manera genuina. El éxito de una narrativa cinematográfica que aborda el duelo depende en gran medida de esta etapa, pues es aquí donde se traza el camino hacia una representación fiel, respetuosa y conmovedora del proceso del duelo.

Bibliografía/Cibergrafía/filmografía:

Amenábar, A. (Director). (2001). *Los otros* [Película]. Las Producciones del Escorpión; Sogecine; Cruise-Wagner Productions.

Bonnett, P. (2013). *Lo que no tiene nombre*. Alfaguara.

Cabodevilla, I. (2007). Las pérdidas y sus duelos. *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*, 30(Supl. 3), 163-176. Recuperado en 20 de febrero de 2024, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272007000600012&lng=es&tlng=es.

Ceberio, Marcelo R., Daverio, Romina, Labandeira, Lucas, Alvarez, Laura, Stagliano, María Amelia, Nani, Maria Eugenia, & Diaz Videla, Marcos. (2020). Condicionalidad e incondicionalidad amorosa en las relaciones parento-filiales, en comparación con las conyugales. *Ajayu Órgano de Difusión Científica del Departamento de Psicología UC BSP*, 18(2), 527-548. Recuperado en 19 de febrero de 2024, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-21612020000200008&lng=es&tlng=es.

Haneke, M. (Director). (2012). *Amor* [Película]. X-Filme Creative Pool; Wega Film; France 3 cinéma; ARD degeto; Bayerischer Rundfunk; Westdeutscher Rundfunk; Canal+; France télévisions.

Nellyattu, M. (Director). (1999). *Sexto sentido* [Película]. Hollywood Pictures; Spyness Media Group; The Kennedy/Marshall Company.

Perez, M. *El proceso de duelo y la familia*. Recuperado de <https://paliativossinfronteras.org/wp-content/uploads/procesol-de-duelo-y-familia-PEREZ.pdf>.

Rivera, A. (2015). “Decir adiós” muerte y trascendencia. Recuperado de <https://www.tanatologia-amtac.com/descargas/tesinas/290%20decir.pdf>.

Spielberg, S. (Director). (2001). *A.I. Inteligencia artificial* [Película]. DreamWorks Pictures; Amblin Entertainment; Stanley Kubrick Productions.

Toro, G. (Director). (2006). *El laberinto del fauno* [Película]. Estudios Picasso; Wild Bunch; Telecinco; Tequila Gang; Esperanto Filmoj; Cafe FX; ICAA.