

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803
FACULTAD DE
COMUNICACIONES

Gurbia:

Violencia y especismo cotidiano a través de un audiovisual de terror

Juan José Valencia López

Informe final para optar por el título de Comunicador Audiovisual y Multimedial otorgado por UdeA

Asesores metodológicos

Nicolás Mejía Jaramillo, Magíster en Antropología Visual y Documental Antropológico

Ana Victoria Ochoa Bohórquez, Magíster en Historia Social y de la Cultura

Asesores temáticos

Robinson Humberto Mejía, Comunicador Social - Periodista

Hernán Darío Arango Saldarriaga, Comunicador Social – Periodista

Jenny David Piedrahita – Comunicadora Audiovisual y Multimedial

Este proyecto recibió dineros del fondo para apoyar los trabajos de grado de pregrado, financiados por la Facultad de Comunicaciones y Filología y por el Comité para el Desarrollo de la Investigación de la Universidad de Antioquia

Facultad de Comunicaciones y Filología
Comunicación Audiovisual y Multimedial

Medellín

2023

Contenido

1. Ficha técnica	3
2. Objetivos	4
3. Planteamiento del proyecto	5
4. Estado del arte	10
5. Marco teórico	14
6. Metodología	20
a. Planteamiento e inicio de la investigación creativa	20
b. Preproducción	21
c. El Casting	22
d. Foto	23
e. Sonido	23
f. Arte, maquillaje y vestuario	24
g. Producción	24
- Primer día:	24
- Segundo día:	25
h. Postproducción:	26
7. Conclusiones y reflexiones	28
8. Referencias bibliográficas y cinematográficas	31

1. Ficha técnica

Título: “Gurbia. Violencia y especismo cotidiano a través de un audiovisual de terror”.

Sinopsis: después de un día de trabajo en la oficina, Rafael prepara su comida. Un pequeño accidente echa a perder su plato, sin embargo, no cancela su cena, pues una nueva fuente de alimento llega a su mesa.

Tema: violencia y especismo cotidiano.

Género: terror.

Duración: 6 minutos.

2. Objetivos

Objetivo general: representar a través de un cortometraje de terror la violencia presente en la cocina ligada al consumo de carne.

Objetivos específicos:

- Proponer un universo narrativo que plantee un símil entre el consumo de carne no humana y la carne humana desde el especismo.
- Establecer una identidad visual y sonora que permita reflexionar sobre la cotidianidad y el consumo de carne.
- Construir un ambiente sonoro que emule los sonidos presentes en la cotidianidad de un personaje que es caníbal.

3. Planteamiento del proyecto

Desde pequeño, por motivos éticos y empáticos hacia los animales, he cuestionado en mí y en el resto de la sociedad el consumo de carne generalizado, el cual está ligado a la tradición y la herencia de la historia de la humanidad. Creo que el consumo de carne y la explotación de otras especies no es suficientemente cuestionado, y si bien es difícil desligarse del hábito como sociedad, e incluso como individuos, y de los sistemas especistas de explotación, es necesario replantear nuestra relación con las demás especies animales y su sufrimiento, siendo esto, en muchas ocasiones, un hecho ignorado por los seres humanos.

Si bien reconozco que hay condiciones sociales e históricas que implican que para gran parte de la humanidad sea difícil dejar de consumir carne y otros productos derivados de especies no humanas, creo que en el contexto social y el ambiental en el que nos encontramos es necesario reflexionar al respecto. En la actualidad hay muchas alternativas y medios para reemplazar este consumo por una alimentación más sana para las personas, los animales y el medio ambiente, pues además del tema ético del sufrimiento, la industria cárnica es una de las más contaminantes, teniendo en cuenta que aproximadamente un 25% de las emisiones globales provienen de la industria de los alimentos, y de esta fracción un 58% de las emisiones provienen de productos animales (Poor y Nemecek, 2018).

A pesar de que en los últimos años las empresas privadas y los gobiernos se han hecho más “conscientes” de esta problemática y han intentado implementar diferentes planes de alimentación orientados a la mitigación de la contaminación que genera el consumo y la producción de carne, pienso que no son lo suficientemente fuertes para reducir los daños ambientales, y en muchas ocasiones, especialmente en estas campañas, se ignora el factor ético que supone la explotación, la tortura y el asesinato de animales no humanos. En el libro

Animal Liberation, Singer (2015) argumenta que la capacidad de disfrutar y de sufrir es suficiente para poder concluir que un ser tiene intereses, y entre estos, al igual que los seres humanos, claramente se encuentra el interés a no sufrir. Esto me lleva a preguntarme: ¿por qué no son aterradoras las imágenes de las carnicerías y de la industria lechera?, ¿por qué las especies fueron reducidas y atrofiadas evolutivamente para ser domesticadas y explotadas?, ¿por qué el sufrimiento de otras especies sigue haciendo parte de nuestro día a día?

Teniendo en cuenta estos cuestionamientos, representaré a través de un cortometraje de terror mi visión con respecto al consumo de carne y el carácter especista presente en la cotidianidad. Lo haré a partir de la narración del día a día de un caníbal, recordando que los seres humanos también somos animales. No obstante, y aunque suene obvio, las otras especies del reino animal son seres vivos, sienten y cuentan con un sistema nervioso central que, en mi opinión, y sin ignorar el carácter social e histórico que ha hecho que el consumo de carne sea normal en la humanidad, es importante empezar a cuestionarse como sociedad. De tal modo que este acto debe ser repudiado por la especie humana y en tal sentido el consumo de carne de otros animales, se constituya en una postura ética.

A mi parecer, nada justifica que otros animales no humanos deban ser sometidos a sufrimiento o masacrados de las maneras más crueles sólo porque son útiles a la sociedad, ya sea por motivos de vestimenta (productos como la lana o el cuero), alimentación (la carne, la leche, los huevos, entre otros), testeo (cosmética, productos de aseo personal), y entretenimiento (por ejemplo, su participación en los circos, en algunas películas o en las corridas de toros).

De acuerdo con lo anterior, me pregunto ¿qué papel juega el terror en este proyecto? El género de terror siempre ha llamado mi atención, desde la literatura con autores como Lovecraft y Mary Shelley, en el manga y el anime a través de Junji Ito, en el audiovisual con

películas de terror de origen japonés como *Ringu* (de Hideo Nakata, 1998), *Ju-On* (de Takashi Shimizu, 2000) o algunos *slasher* gringos de los años 70 y 80, hasta los videojuegos como la saga de *Resident Evil*. Debido a esto, desde que empecé el pregrado he querido explorar el terror dentro de mí y por eso me pregunto: ¿qué cosas del día a día me espantan?

A lo largo de la historia, el género de terror ha funcionado como una herramienta para representar o interpretar diferentes situaciones o sensaciones a través de alegorías simbólicas, algunas exageradas, y que resaltan, precisamente, lo más horrible de estas. Como señalan Gubern y Prat (1993), personajes míticos como Drácula, El Hombre Lobo o Frankenstein han servido para analizar y entender las frustraciones y déficits colectivos en la sociedad, como lo han sido también diferentes mitos e historias folclóricas.

En el caso de Gurbia, haciendo referencia al canibalismo que comúnmente es un acto socialmente rechazado y una temática importante en las películas de terror, se busca representar el día a día de un personaje que come carne humana, esto a manera de símil del consumo de carne de otras especies animales que se presenta en la cotidianidad de gran parte de los seres humanos, exponiendo la violencia que se vive en espacios cotidianos como, por ejemplo, la cocina.

El cortometraje narra la noche de Rafael, un vendedor de seguros que prepara la cena luego de una jornada laboral. Se trata de un hombre de carácter cuadrado, quien pierde un poco la cabeza cada vez que ocurre una situación que lo saca de su rutina. Está preparando unas pastas con salsa boloñesa, y cuando las va a llevar a la mesa, tropieza en un pequeño charco que olvidó limpiar, echando a perder toda la cena. Entonces revisa el congelador para preparar algo más, y al ver que no queda carne, decide ir al patio de ropas, donde tiene a una persona secuestrada a quien le corta una pierna para cocinarse un nuevo plato.

Pero, ¿por qué utilizar a un ser humano para hablar de especismo y asesinato de otros animales? Siendo coherente con mi postura antiespecista, no quiero utilizar animales no humanos para la realización de este o cualquier otro proyecto audiovisual. Es importante mencionar que uno de los conceptos que atraviesa este proyecto es el especismo presente en la cotidianidad y, especialmente, en los espacios de cocina, lo cual implica que una postura ética antiespecista esté presente en la realización de la pieza, sosteniendo que los seres humanos debemos respetar y evitar el sufrimiento a otras especies animales. Por lo tanto, un humano encadenado, maltratado y asesinado para alimentar a alguien no es muy diferente a, por ejemplo, un cerdo o un bovino, pero por las costumbres de la sociedad, el segundo no genera tanto impacto.

Desde la realización audiovisual, me cuestiono sobre qué tanto quiero profundizar en el conflicto del personaje. Al hablar de la cotidianidad, creo que es más importante hacer énfasis en las particularidades del día a día del protagonista y no tanto en lo que le pasa cuando se comete un asesinato, pues es la misma motivación que tienen muchas personas cuando quieren comer carne. A su vez, considero que es necesario pensar cómo establecer una relación con el consumo de carne de otras especies sin ser muy evidente, pues en muchas ocasiones se ignora que los seres humanos también somos animales, y precisamente de esto se trata el proyecto.

Sin embargo, aunque algunas personas cercanas a posturas antiespecistas lleguemos fácilmente a establecer una relación con el canibalismo en cualquier obra que aborde esta temática, es necesario hacer una referencia sutil al consumo de carne de otras especies animales para que la relación de los temas sea más fácil de instaurar en públicos que no sean cercanos a estas situaciones.

Creo que es importante mencionar que en ningún momento, a pesar de la comparación, se pretende decir que las vidas humanas son menos valiosas que las de los demás animales, pero sí enfatizar en las similitudes que tenemos con otras especies y por consiguiente, en el respeto que merece cada vida, pues bajo las lógicas especistas actuales, si nos invadiera una especie alienígena con un lenguaje y un nivel de consciencia desconocido para nosotros, tendrían todo el derecho de explotarnos y asesinarnos bajo la excusa de la supervivencia y la consciencia superior. Este hecho convertiría sin duda, el día a día, en un escenario de violencia normalizada para toda la humanidad. Teniendo en cuenta esto, surge la siguiente pregunta: ¿cómo representar a través de un cortometraje de terror mi visión sobre la violencia cotidiana especista ligada al consumo de carne?

4. Estado del arte

A lo largo de este proceso, he revisado diferentes piezas audiovisuales que me han ayudado a profundizar cada vez más en mis inquietudes por el terror y la cotidianidad, especialmente en la ficción. Es importante mencionar que, si bien varias de estas obras no fueron pensadas desde una mirada crítica hacia el consumo de carne y la explotación de otras especies animales, igualmente permiten analizar diferentes recursos narrativos y técnicos en el marco del audiovisual de ficción de terror, o que incluso por la naturaleza de su contenido, permiten establecer una relación con un análisis antiespecista teniendo en cuenta sus temáticas y medios narrativos.

MVI_01 (2022), Juan Diego Velásquez

MVI_01 es el referente más cercano a mi contexto, pues fue realizado en el marco del pregrado de Comunicación Audiovisual y Multimedial de la Universidad de Antioquia por un amigo, al cual le tengo gran aprecio y admiración. En este trabajo de grado, Juan Diego Velásquez explora el terror dentro de la cotidianidad a través del *found footage* realizando en una pieza audiovisual de 60 minutos que se compone de un ejercicio de recopilación y montaje de archivo, sumado a la grabación de ciertas puestas sangrientas en escena. MVI_01 aborda la violencia cotidiana dentro de un contexto social conflictivo y violento en la ciudad de Medellín.

Si bien en Gurbia y MVI_01 la cotidianidad es abordada desde diferentes miradas, las obras están conectadas por la violencia impregnada en cada historia y por la creación de una situación ficcional de asesinato. Por otra parte, hay que decir que esta condición permite, en

términos de realización, explorar cómo crear escenas de violencia cuando se cuenta con recursos limitados, valiéndose del montaje, el sonido, la planimetría, el maquillaje, el vestuario, y los efectos especiales de bajo costo.

Fresh (2022), Mimi Cave:

Fresh es una obra que, en términos de personajes, temática y atmósfera, comparte similitudes con la idea que he venido construyendo. La película nos presenta a Noa, una joven que busca una relación sentimental y por casualidad se cruza con Steve, un cirujano apuesto y gentil con quien termina envuelta emocionalmente. Al inicio, la trama nos sugiere una situación corriente, incluso guardando similitudes con comedias románticas, sin embargo, repentinamente se presenta un giro supremamente oscuro y violento: Steve es un *chef* que trabaja para una organización que comercializa carne humana, y su materia prima son las mujeres que secuestra y prepara cuidadosamente. De este referente me gusta la forma en la que muestra una situación aparentemente normal, pero luego se convierte en un terrible caso de canibalismo. Además, la forma en la que Steve es presentado se me hace muy interesante: pretende ser una persona amable y común, pero a medida que la película avanza, sale a la luz su carácter violento.

Desde una mirada antiespecista es posible encontrar diversas similitudes con la forma en la que la carne es consumida. La película nos muestra mujeres encerradas y que lentamente son mutiladas para preparar un producto que luego es empacado al vacío y enviado a personas que pagan por él. Por último, la forma en la que el filme presenta las escenas de cocina y comida son similares a las que exploraré en mi obra. La película utiliza planos cerrados centrados en las expresiones de los personajes, nos muestra una persona cocinando y comiendo tranquilamente en su casa, pero que esconde un trasfondo excesivamente violento.

The Texas Chainsaw Massacre (1974), Tobe Hooper:

The Texas Chainsaw Massacre, además de ser una de mis películas de terror favoritas, considero que puede aportar a la construcción de este proyecto desde la forma en la que aborda el tema del canibalismo, poniendo a los humanos en situaciones similares a las que se enfrentan los animales en las granjas. Nuevamente, es posible plantear un análisis antiespecista, pues al igual que el resto de los animales, en esta película los humanos son torturados, perseguidos y asesinados a pesar de sus gritos y sufrimiento. Son mutilados, golpeados con martillos y colgados en ganchos carniceros para luego convertirse en la comida de la familia Sawyer.

Los personajes antagonistas en *The Texas Chainsaw Massacre* son monstruosos, y con solo mirarlos dejan en el espectador una sensación directa de terror; esto es opuesto a lo que busco con el personaje principal de Gurbia. Me llama la atención la manera en la que se muestran sus rituales cotidianos dentro de la película. Por ejemplo en la escena del comedor en la que toda la familia Sawyer se reúne para comer carne humana y todos se muestran completamente indiferentes ante el sufrimiento de Sally. También me parece valiosa la forma en la que abordan la violencia desde los efectos teniendo en cuenta las limitaciones de la época y que no es una película con un gran presupuesto, pues junto a un buen diseño sonoro y la utilización de diferentes cortes y encuadres para evitar mostrar las acciones violentas completas, logra generar horror e impacto en los espectadores.

Raw (2016), Julia Ducournau

Raw se centra en Justine, una estudiante de veterinaria que ha sido vegetariana toda su vida. Durante su bienvenida a la universidad es obligada a comer riñón crudo de conejo, lo que despierta en ella un apetito inusual y empieza a desear carne de las maneras más inesperadas. Teniendo presente el contraste entre Justine y su hermana Alexia, esta película me ayudó a preguntarme por qué tipo de personaje estoy buscando en Gurbia: ¿quiero que se trate de alguien que intenta ocultar sus instintos para evitar herir a las demás personas?, ¿o quiero que sea una persona que ha normalizado su gusto por la carne humana al punto de provocar accidentes y asesinar para poder consumirla? En mi opinión, y teniendo claro el planteamiento del proyecto, es más coherente la segunda opción, pues la mayoría de las personas que comen animales no buscan ocultar dicho consumo. Creo que *Raw*, sin querer, genera un contraste importante entre el consumo de carne humana y la carne del resto de animales, abordando desde los personajes el tema del canibalismo de una manera similar a la que quiero explorar.

Audition (1999), Takashi Miike

Como mencioné anteriormente, el terror japonés hace parte de mis intereses audiovisuales, probablemente porque desde niño me acerqué a la cultura nipona a través de las series animadas de ese país. *Audition* es una película japonesa que se centra en el personaje de Aoyama, un viudo que decide hacer una audición falsa para conseguir una nueva esposa, situación que para Asami, la elegida, termina en sufrimiento físico extremo.

Si bien la temática de *Audition* se aleja de mis búsquedas, me parece importante rescatar la manera en las que aborda las escenas de extrema violencia, especialmente en la escena de la tortura, pues en esta hay elementos que Gurbia comparte, como la amputación. Este referente puede ayudarme a responder preguntas técnicas sobre cómo resolver a través

del montaje y el sonido una escena ficticia de violencia extrema, y a su vez, cómo relacionarla sutilmente con la naturaleza del personaje que la lleva a cabo.

5. Marco teórico

Para el desarrollo del proyecto es necesario tener claridad sobre los conceptos que lo atraviesan, haciendo énfasis en el carácter crítico de la narración y también en los temas abordados en este, que, aunque en los últimos años se han convertido en parte de un debate más visible y presente, aún existe confusión y desconocimiento sobre estos. Si bien los conceptos relacionados con la parte temática del proyecto son comúnmente alejados de los que definen la ejecución práctica (especismo y terror cinematográfico), una de las búsquedas en Gurbia es mezclarlos de manera exitosa, pretendiendo generar miedo o angustia desde el lenguaje audiovisual, las características del terror y la relación que tenemos con las demás especies, utilizando el tópico del canibalismo como herramienta o puente. Por este motivo, es necesario hacer claridad sobre algunos temas y conceptos que atraviesan el proyecto, especialmente del cine de terror y el especismo.

En “La figura del monstruo en el cine de horror” de Margarita Cuéllar (2008), se desglosa el terror cinematográfico, explicando que se compone de un vocabulario común que atraviesa las películas del género, el cual contiene la figura del monstruo, la sangre y lo diabólico, entre otros, y a su vez, combina elementos cinematográficos como la iluminación, los movimientos de la cámara, y las acciones que suceden fuera de plano para tejer sensaciones de miedo, angustia o suspenso.

En el libro “Deleuze and Horror films” de Powell (2006), la autora recorre diferentes películas de terror desde el pensamiento deleuziano, y se vale de este para analizar el valor estético y su relación con los planteamientos de filósofos como Guilles Deleuze, Félix Guattari y Henri Bergson, entre muchos otros. Powell (2006) explica que la aplicación de enfoques deleuzianos en el cine de terror abre nuevas posibilidades estéticas, involucrando en estas enfoques psicoanalíticos y culturales, e introduciendo nuevas formas de analizar este tipo de películas (p. 208). Esto nos permite entender el valor de análisis cultural que logra ser explorado en el audiovisual de terror, especialmente porque ha sido un género no muy valorado académicamente y se ha ignorado su capacidad analítica, no solo desde la narrativa sino también desde la estética.

Por otro lado, para entender el tema del especismo es pertinente abordar ciertas definiciones. Por ejemplo, en el texto “Términos básicos para el análisis del especismo”, Horta (2008) ofrece una definición básica explicando que: “el especismo es la discriminación de aquellos que no son miembros de una cierta especie (o especies). En otras palabras, este se refiere “al favorecimiento injustificado de aquellos que pertenecen a una cierta especie (o especies)” (p. 2). En la misma línea de sentido, en el libro “Animal Rights/Human Rights”, Nibert (2002) establece una relación entre el especismo y otras opresiones presentes en la sociedad como consecuencia del sistema capitalista, explicando que el ser humano tiende a eliminar o explotar grupos que perciben diferentes a los propios. Cabe resaltar que los grupos a los que Nibert se refiere son tanto humanos como no humanos, explicando que el especismo, al igual que el racismo, el sexismo y el clasismo, son motivados por intereses económicos propios del sistema capitalista (pp.13-17).

Finalizando con los conceptos alrededor del especismo, me parece pertinente hablar de su contraparte: el antiespecismo, que nace como un rechazo a las prácticas de explotación y utilización de animales no humanos. En palabras de Navarro (2012):

El antiespecismo surge al otorgarle a los animales otro lugar, corriéndolos del que hasta ahora ocupaban de “referentes vacíos”, “textos” o “discursos”; para percibirlos y exponerlos como seres sintientes: capaces de sentir placer y sufrimiento (y también, en el caso de primates, delfines, cetáceos y elefantes, como seres sociales, con capacidad de uso de un pensamiento abstracto y uso de herramientas para solucionar problemas, cuestiones que se conocieron como resultado de múltiples investigaciones científicas que han dado gran impulso al campo de los estudios animales) (pp. 2-3).

Regresando a los conceptos desarrollados desde el terror, es posible enlazar las conceptualizaciones alrededor del especismo y su relación con el capitalismo. Para ilustrar esto, las películas de asesinos seriales han funcionado como representaciones de las dinámicas de consumo dentro del capitalismo:

Por su parte, el capitalismo, el consumismo y la competición también tenía su lectura escalofriante en el asesino en serie porque ambos convertían a la gente en objetos que se consumían violentamente. El asesino en serie sirvió para asegurar su propia individualidad gracias a sus terribles actos, ya que conseguía ser recordado por ellos. Sin embargo, sus víctimas perdían su identidad por su deshumanización y silenciamiento (Moreno, 2017, p. 383).

Cabe en este punto preguntarse: ¿acaso esto no es lo que sucede diariamente con los animales no humanos?, pues son reducidos a objetos que se consumen violentamente, y cuyo valor solo es dado por el beneficio que pueden brindarles a los seres humanos.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el género de terror encuentro referencias metafóricas y exageradas de situaciones reales que pueden generar malestar en las personas, y este es un recurso clave en el desarrollo de mi proyecto. Por este motivo,

abordaré puntualmente algunos textos que pueden permitirme generar reflexiones sobre el terror y relacionar este género con el antiespecismo desde la herramienta audiovisual.

- **“El cine de terror en la era de la hipermodernidad cinematográfica” (2013) - Erick Bernardo Suaste**

En este texto se plantea un análisis a partir de diferentes películas de terror, entre ellas “Fright Night” (tanto la adaptación como la original), sobre el cómo se ven representadas situaciones de la “hipermodernidad” y cómo este género se convierte en una reflexión estética y argumental. Suaste revisa diferentes películas y textos, incluso de las mencionadas entre mis referentes, argumentando sobre la capacidad de representación e impacto en la sociedad que genera el cine de terror, y cómo se transforma según el contexto y la época, convirtiéndose así en una imagen hiperrealista:

Psicosis (1960), de Alfred Hitchcock, o bien El exorcista (The Exorcist, 1973), de William Friedkin, también pueden considerarse obras fundamentales en el inicio de un terror moderno, violento, donde se asentaban los modelos semánticos y sintácticos que el género habría de seguir en años posteriores, en filmes como la primera versión de Halloween (1978), de John Carpenter, o La profecía (The Omen, 1976), de Richard Donner. Por mi parte, diría que la ruptura se dio en 1974 con La masacre de Texas (The Texas Chainsaw Massacre), de Tobe Hooper, dado que con dicho filme el terror realmente se muestra al mundo como un ejemplo de hiperrealidad en la imagen, dejando atrás la condición de terror para dar paso a la atemorización de las audiencias con elementos de brutalidad gráfica y representaciones tomadas del contexto social real del espectador (Suaste, 2013, p. 160).

En el contexto de Gurbia y para el desarrollo de este proyecto audiovisual, es importante plantear cómo se representan problemáticas o cuestionamientos diarios en el audiovisual de terror, por ejemplo, desde el antiespecismo y una postura ética con respecto al consumo y la explotación de animales, y cómo abordarlos desde la ficción sin perder su carácter crítico partiendo de la narración y la estética.

- **“La figura del monstruo en el cine de horror” (2011) - Margarita Cuéllar**

Retomando el texto de Margarita Cuéllar, es importante mencionar que en este la autora inicia con una aclaración con respecto al terror y el horror, señalando que, desde su interpretación, el terror es un sentir proveniente del género de horror. En este artículo analiza el papel que tiene lo monstruoso desde la otredad, lo atroz en el cine de terror, y nuevamente, haciendo alusión a la representación de malestares sociales y los miedos presentes en nuestra realidad, propone que:

Si analizamos el género a través del tiempo notaremos que los monstruos de principios del siglo XX no son los mismos monstruos del cine de horror de los años setenta, tal como estos no son los mismos monstruos de los años noventa. El monstruo es un espejo de las ansiedades sociales y el tema central en el cine de horror es cómo enfrentar la amenaza simbólica que representa su presencia. En esta medida, estudiar el análisis sobre la configuración del monstruo resulta interesante a la luz de la exploración del cine de horror como un espacio donde las identidades sociales entran en constante juego (Cuéllar, 2011, p. 230).

Teniendo presente este texto considero que en Gurbia es posible darle al antagonista aquella característica monstruosa pero oculta, que pretende encarnar mi visión con relación al consumo de carne y la presencia de la violencia especista en espacios cotidianos.

- **“Monstruas. Deconstruyendo el monstruo femenino actual en el audiovisual de terror” (2020) - Itxaso del Castillo Aira**

En esta tesis, Itxaso Del Castillo Aira, a través del análisis de cinco películas, indaga en cómo la mujer se ha representado en el audiovisual de terror y qué papel cumplen las realizadoras en una sociedad machista y un contexto misógino. Vale la pena mencionar que me parece muy interesante la manera en la que a través de este texto se analiza de modo crítico el contenido audiovisual no directamente relacionado con las preocupaciones de Itxaso: ¿qué se cuenta desde el monstruo femenino?

Raw es precisamente una de las películas que la autora aborda en este texto, haciendo énfasis en su capacidad para hacer que los espectadores se sientan constantemente confundidos y disgustados con lo que sucede, dibujando una delgada línea entre lo moralmente correcto y lo rechazado por la sociedad:

(...) al tratarse de una caníbal, lo humano y lo monstruoso se difumina, no hay ningún signo externo que nos prevenga de la amenaza de nuestro igual. Por otro lado, la relación monstruo-humano se articula en el canibalismo como víctima-verdugo o comida-depredador, es decir, en una relación de poder, en la que la cuestión de género está muy presente (Del Castillo, 2020, p. 116).

Esto es precisamente algo que quiero trabajar dentro de *Gurbia*, difuminar aquella diferencia entre lo monstruoso y lo humano, presentando la violencia oculta en la cotidianidad desde un personaje común con el que los espectadores puedan identificarse en un principio, y en este caso en el espacio de la cocina, preguntándome a mí mismo y a las

demás personas ¿por qué es violento cocinar y comer humanos, pero no es violento cocinar y comer animales?

6. Metodología

Para un mayor orden en este apartado y entender cómo llevé a cabo la realización de Gurbia, dividí el desarrollo metodológico en cuatro etapas:

a. Planteamiento e inicio de la investigación creativa

En la primera etapa quise explorar la construcción de un cortometraje de diferentes maneras. La cotidianidad es uno de los temas centrales del proyecto, siendo la cocina el principal escenario. Por este motivo estuve registrando mis experiencias culinarias a lo largo del semestre, que, si bien son veganas, estas me ayudaron a construir un “imaginario caníbal” en la cocina de una persona aparentemente normal. También escribí un cuento corto en el que expuse la problemática e intenté esbozar la trama principal del cortometraje, definiendo una sola escena y un personaje que carece de diálogos. Con este paso completado, surgieron diferentes dudas en torno a la construcción de la escena, entre ellas, principalmente: ¿cómo quiero construir este personaje? Cabe recalcar que en coherencia con mis principios y por cuestiones éticas, en ningún momento quise utilizar ningún tipo de carne proveniente de animales, por lo tanto, otra duda que me surgió fue: ¿cómo voy a representar la carne sin mostrarla directamente?, y si la muestro, ¿cómo la voy a emular?

Estas dudas me ayudaron a definir la manera en la que iba a proceder. Escribí una escaleta y un guion sonoro, en los que identifiqué los sonidos más pertinentes para Gurbia. También realicé un taller de *foley* que funcionó como acercamiento a la realización de sonidos a emular, y que además me ayudó a caracterizar al personaje y definir puntos centrales del argumento a través del montaje sonoro. Del taller surgió un banco que se

compone aproximadamente de 45 sonidos, con los cuáles se realizó una escena sonora de unos cinco minutos, con la que pude definir varias características del personaje, por ejemplo, el hecho de que sea una persona del común que disfruta cocinar después del trabajo, que aparentemente es tranquila, pero esconde un carácter volátil y fácilmente irritable, lo que lo lleva a actuar de manera extremadamente violenta.

Posterior a las acciones anteriores, quise experimentar otras maneras de escribir un guion. Para esto pregunté a 15 personas entre los 18 y 28 años qué música escucharían si estuvieran preparando (para comer) a un ser humano, y con esto hice una lista de reproducción en *Spotify* que comprende géneros musicales que van desde pop latino y corridos norteños, pasando por la electrónica y el *ambient*, hasta el horror punk y el Brutal Death Metal. Pero ¿cómo influye esto en la escritura del guion? Junto a las canciones de la lista, estuve reproduciendo la escena sonora que realicé previamente y esto me llevó a imaginar diferentes tipos de escenas, por ejemplo: si todo estaba sucediendo mientras sonaban narcocorridos de fondo, se podría tratar de un personaje perteneciente a un cartel que está desapareciendo a una víctima, pero si de fondo sonaba *Brutal Death Metal*, pensaba en un asesino serial estadounidense poco cuidadoso con lo que hacía. Al reproducir música *ambient* acompañado de algunas canciones *pop* de inicios de los 2000, me imaginé a alguien más cercano al contexto colombiano y de clase media alta, que está rondando los treinta años y tiende a ser solitario. A partir de esto, escribí una corta biografía del protagonista y luego un guion de aproximadamente cuatro páginas que fui puliendo con el tiempo. Después, hice un *moodboard* que contemplara características físicas del personaje.

b. Preproducción

Afortunadamente, para la segunda etapa de la realización de la pieza audiovisual, pude contar con la ayuda de varios amigos y amigas. Primeramente, conformé un equipo contemplando

departamentos como *casting*, arte, fotografía, sonido, producción y dirección. Programamos reuniones semanales para hablar alrededor del proyecto, socializando ideas, compartiendo avances, entre otras tareas necesarias para rodar un cortometraje, y también creé una carpeta conjunta en la cual compartimos nuestros avances y otros documentos necesarios para la realización. Estuvimos revisando diferentes lugares que pudieran adaptarse al espacio descrito en el guion, y basándonos en los espacios disponibles y las facilidades, seleccionamos la casa en la que llevaríamos a cabo el rodaje. También, con el equipo de producción, hicimos un desglose general teniendo en cuenta el presupuesto del proyecto, y partiendo de esto empezamos a ejecutar diferentes tareas, como gestión de transporte y alimentación, préstamo de equipos (tanto a la universidad como a externos) y compras extra requeridas.

c. El Casting

Desde el departamento de *casting*, programamos salidas a lo largo de la ciudad en la búsqueda de caras similares a las del personaje principal, aunque este proceso fue un poco lento debido a la época en la que se realizó (noviembre y diciembre), por lo que nos demoramos en encontrar una persona que quisiera hacer parte del proyecto. En enero empezamos a buscar caras conocidas en nuestras redes sociales y a registrar los posibles actores en un documento, el cual contenía una foto, la estatura, si sabía cocinar o no, la disponibilidad, y sus tallas de ropa. También hicimos un *flyer* a modo de convocatoria en el que solicitábamos a los candidatos que nos enviaran dos fotos diferentes y algún número de contacto. Difundimos el aviso a través de redes sociales, lo cual ayudó a que los posibles actores interesados en el proyecto se involucraran. Nos enviaron fotos aproximadamente diez personas, y de estas seleccionamos dos. También citamos a otras cuatro personas que contactamos por redes sociales y planeamos audiciones con pruebas grabadas las cuales consistían en:

1. Una corta entrevista compuesta por preguntas relacionadas a la temática del cortometraje.
2. Cortar finamente un tomate y una cebolla.
3. Destruir una papaya con un mazo de cocina.

Llevamos a cabo tres sesiones (una por semana), desde cuatro de la tarde a ocho de la noche, y en estas realizábamos las pruebas correspondientes a dos personas por sesión. Luego apartamos una última sesión virtual con el equipo en la cual revisamos el material y escogimos al actor que más nos convenciera. Finalmente, apartamos dos sesiones extra de aproximadamente tres horas, en las cuáles resolvimos dudas alrededor del guion y practicamos la actuación en las escenas que más difíciles le parecieran al actor.

d. Foto

Con el equipo de fotografía, estuvimos realizando diferentes reuniones virtuales y presenciales. En la primera sesión leímos conjuntamente el guion y empezamos a desglosar cada una de las escenas pensando qué planos podrían ser más apropiados para cada acción. Para esto hicimos un guion técnico con las especificaciones y requerimientos técnicos de cada uno. Posteriormente, tuvimos otras dos sesiones en las que descartamos o modificamos algunos planos. Luego tuvimos una reunión para definir los esquemas de luces requeridos en cada escena, y también una visita a la locación para tener claridad respecto al espacio, la iluminación y la ubicación de la cámara. Finalmente, antes de la fecha de rodaje, tuvimos una sesión conjunta con el actor, en la cual estuvimos ensayando los planos que más dificultad podían requerir en términos de foto y actuación.

e. Sonido

Igual que en el trabajo realizado con el equipo de foto, con el departamento de sonido exploramos diferentes referentes sonoros y narrativos, pensando en cómo podríamos crear un

diseño sonoro apropiado para este proyecto, esto lo hicimos en dos sesiones. También, en un documento, desglosamos el guion por escenas, buscando los sonidos más importantes y característicos de cada plano, determinando los *room tones* requeridos, los *wildtrack*, o los efectos sonoros según las acciones ejecutadas.

f. Arte, maquillaje y vestuario

Nuevamente programamos reuniones para diferentes fechas. En las primeras dos sesiones realizamos un desglose del guion y discutimos sobre las características del personaje para poder determinar cómo se vería el espacio y qué tipo de maquillaje usaría, incluyendo en este los efectos especiales del personaje que sería interpretado por mí, el cual consistía en heridas y golpes de diferentes tipos. Llevamos a cabo dos reuniones presenciales en las que hicimos pruebas de maquillaje y vestuario, las cuales quedaron registradas en fotos y vídeos. En cuanto al arte, es importante mencionar que, como no se planeaba utilizar carne real, fue necesario apartar una sesión de cuatro horas de experimentación con ingredientes de origen vegetal para hacer la imitación de carne. Para esto utilizamos alimentos como remolacha, colorantes vegetales, soya, y productos de marcas aptas para personas veganas que imitan la carne animal.

g. Producción

Para esta etapa, destinamos dos días de rodaje (10 y 11 de febrero). Hicimos un plan de rodaje y con esto determinamos qué escenas íbamos a grabar y en qué horarios, en el que idealmente empezaríamos a las cuatro de la tarde y terminaríamos a la una de la mañana aproximadamente.

- Primer día

El primer día tuvo un comienzo complicado. Utilizamos los equipos facilitados por la universidad (agradezco a la facultad y a todas las personas que hicieron posible el préstamo

de estos equipos); sin embargo, por cuestiones logísticas, fue difícil retirarlos de las instalaciones a la hora esperada. Finalmente, pudimos acceder a ellos casi a las cuatro de la tarde (la hora en la que esperábamos empezar a rodar), lo que retrasó nuestro cronograma un par de horas, razón por la que empezamos la producción aproximadamente a las ocho de la noche, pues los trancones a lo largo de la ciudad tampoco fueron muy favorables teniendo en cuenta que debía desplazarme desde la universidad hasta el municipio de Sabaneta. Al llegar a la locación, montamos la cámara y las luces, organizamos el sonido, y empezamos a grabar la primera escena. Después de un espacio para cenar, y cuando íbamos a retomar el rodaje, nos dimos cuenta de que por el retraso que tuvimos al inicio era necesario reprogramar algunas escenas y planos para el día siguiente, pues no era posible estar más tiempo del esperado en la locación, teniendo en cuenta que se trataba de una casa familiar y que además el equipo se empezaba a agotar por el trabajo en la madrugada.

- **Segundo día**

El segundo día fue más tranquilo, pues no tuvimos retrasos con los equipos y además el tráfico a lo largo de la ciudad estuvo más ligero. Con el equipo de fotografía llegamos aproximadamente a las cuatro de la tarde a la locación, revisamos los planos y escenas que tuvimos que reprogramar y estuvimos practicándolas e incluso dibujando algunas de ellas en un pequeño *storyboard* improvisado. Tuvimos algunos ensayos con el actor, y, debido a que la iluminación natural era muy difícil de controlar al interior de la casa, empezamos el rodaje aproximadamente a las seis y veinte de la tarde. Aunque empezó tranquilo, el día dos suponía un reto más: la actuación. Esto fue un desafío ya que las escenas requerían otro personaje, que en este caso fue interpretado por mí. Fue necesario que, en cierto punto del rodaje, tuviera que ausentarme para que me maquillaran y prepararan de acuerdo con el personaje que interpreté, lo que implicó que designara a alguien más en el set para que me ayudara con la tarea de dirección. Como estábamos atrasados con algunos planos del día anterior, tuvimos

que recortar otros planos para que pudiéramos tener tiempo de cenar. Logramos ejecutar los planos principales y que eran imprescindibles para la narración, y terminamos aproximadamente a las tres y media de la mañana.

h. Postproducción

La etapa de postproducción inició justo un día después del rodaje. Revisé todo el material grabado y en el editor de vídeo lo organicé de forma lógica, sin pensar mucho todavía en los cortes, en el color o en el sonido. Primero monté las escenas introductorias, las cuales eran el personaje entrando a la casa y lavándose las manos. Después, en otra secuencia, monté la escena de la cocina. Esta particularmente era la que más me preocupaba, pues eran muchos planos que no necesariamente obedecían a un orden lógico por lo que debía encontrar un ritmo apropiado. Para esto, en una secuencia, hice un montaje con un ritmo lento, dejando planos más largos, repetitivos y contemplativos, y luego en otras partes de la secuencia introducía planos intercalados, con un ritmo más frenético aprovechando el ruido que estos contenían, como por ejemplo sonidos de licuadoras y cuchillos. En otra secuencia, monté (nuevamente sin pensar bien en los cortes) los planos principales de la cuarta escena, la cual consistía en un asesinato.

Con las escenas exportadas, programé una asesoría con el profesor Hernán Arango. Revisamos el material y recibí sugerencias, especialmente en cuanto al ritmo de estas primeras secuencias, llegando a concluir que era necesario hacer *jumpcuts*, haciendo cortes en los planos más largos para encontrar el ritmo apropiado de cada secuencia. Después de esto, programé dos sesiones de montaje en conjunto con dos integrantes del equipo de producción que me habían manifestado su interés en hacer parte de la etapa de montaje. Nuevamente revisamos todo el material, incluyendo las escenas que previamente había exportado. En estas sesiones empezamos por montar las escenas introductorias, modificando el ritmo previamente

establecido y definiendo mejor algunos cortes. Después montamos la secuencia de la cocina, la cual cambió mucho respecto a la primera versión que había montado. En esta segunda versión, aprovechamos los sonidos para intentar construir una especie de sinfonía de cocina, repitiendo algunos planos, intercalándolos rápidamente y saliéndonos un poco del montaje tradicional. También dejamos algunos planos más silenciosos y un poco más largos a modo de “respiro”, para luego pasar nuevamente al ritmo frenético que habíamos encontrado. Alargamos un poco la escena del asesinato, aprovechando que veníamos del frenetismo para aumentar la tensión, haciendo énfasis en las expresiones del personaje principal al golpear a la víctima. Estos encuentros fueron muy útiles para ver el proyecto con otros ojos, evitando encasillarme en la idea que había concebido desde un principio y explorando diferentes formas de acercarme al material grabado, entendiendo que una narración puede transformarse en sus diferentes etapas.

Por último, programé dos sesiones para trabajar en el sonido. En esta grabamos algunos primeros efectos sonoros que eran fundamentales para la narración, entre estos, los golpes en la cabeza. Para este efecto exploramos diferentes frutas y alimentos. Inicialmente, quisimos intentar golpeando unas pastas envueltas en una camiseta, sin embargo, nos dimos cuenta de que podía sonar demasiado seco, y estábamos buscando un sonido más viscoso y sangriento. Intentamos con una granadilla, pero no sonaba lo suficientemente contundente, además se destruía muy rápido. Se nos ocurrió utilizar una fruta más grande, entonces fuimos a la tienda de frutas del barrio. Estuvimos mirando y golpeando suavemente algunas frutas como sandías y papayas, pero no sonaban como imaginábamos. Al final encontramos un melón maduro, y esa fue la fruta que utilizamos. Lo partimos a la mitad y lo pusimos sobre una toalla. Después lo golpeamos con el mazo según la intensidad del golpe, es decir, el primer golpe lo hicimos muy seco, golpeando especialmente la cáscara. Luego, para el

segundo y tercero, golpeamos la pulpa, generado el efecto sangriento que estábamos buscando.

7. Conclusiones y reflexiones

Tengo que decir que fue muy gratificante explorar temas como el terror y mi relación con las otras especies animales, los cuales han estado rondando mi cotidianidad y que con el paso de los años se han hecho más presentes. Al ver la pieza, creo que en términos de objetivos logré representar mi punto de vista con respecto a la violencia en la cocina, construyendo una identidad visual y sonora, utilizando un tema tabú en la sociedad para referirme a algo que no lo es (el consumo de otros animales). Aun así, también pude concluir que esta referencia no es tan fácil de ver para otras personas que no se han acercado al tema del antiespecismo, pues como expliqué anteriormente, las personas cercanas a estas posturas tendemos a relacionar los actos de violencia, y especialmente de canibalismo, dentro de la ficción, con un subtexto referente al sufrimiento de otras especies.

En esa misma línea, en cuanto a lo temático, también fue muy importante encontrarme con textos que no esperaba abordar, pues me di cuenta de que, aunque el género de terror en muchas ocasiones no es tan valorado académicamente, termina convirtiéndose en una herramienta muy fuerte para hablar transversalmente de problemáticas agudizadas por el sistema capitalista, siendo la explotación a otros animales una de estas.

En términos de producción, fue acertado buscar, o al menos intentar, que todo lo que usamos fuera libre de explotación animal, desde la “carne” utilizada para la grabación, hasta la alimentación del personal. Pienso que por la naturaleza y temas que aborda el proyecto, lo más coherente era que toda la producción intentara ser vegana, además de que esto no implicó ningún problema para ninguna persona que hizo parte del rodaje. También creo que la elección del actor fue un gran acierto, además de que él contaba con la disponibilidad y se

veía motivado para trabajar en el proyecto, su rostro funcionó a la perfección para lo que buscaba con el personaje, y creo que en cuanto a la actuación también lo hizo muy bien.

Si bien al iniciar este proceso tenía una idea con respecto a la narración y formas del cortometraje, fue interesante ver cómo esta se transformó en cada etapa. Una película puede ser una idea cuando es solo una idea, luego se transforma en el proceso de escritura, y se vuelve a transformar mientras se está rodando, incluso puede que durante el montaje tenga un cambio todavía mayor. En un principio, pensaba que el cortometraje debía ser extremadamente lento y silencioso en las primeras escenas, pues eran aparentemente normales y en donde no ocurría nada violento, y que, por el contrario, la escena del asesinato debía ser frenética y con muchos cortes, pero a medida de que atravesé las diferentes etapas de realización, encontré que la cocina era muy ruidosa, y no solo esto, sino que dentro de la narración, contrastar un proceso aparentemente lento con muchos cortes, y además con repeticiones, era posible dar el subtexto de la violencia implícita en lo cotidiano. Otra reflexión alrededor del montaje es lo abierta que queda la construcción al ser una pieza sin diálogos. Siento que, en mi caso, esto abre muchas posibilidades narrativas, las cuales pienso explorar más adelante. Por ejemplo, para este primer corte exploré algunas opciones relacionadas con el ritmo y la construcción sonora, pero ¿qué tal si en otro momento decido darle un tinte de humor negro y jugar con voces en *off sobre* el material grabado? ¿o qué tal si construyo una videoreceta utilizando intertítulos o texto sobre las imágenes y composiciones musicales propias de este tipo de vídeos? Siento que, aunque la ausencia de diálogos fue una decisión inicialmente narrativa, esto favorece a la “plasticidad” y capacidad de experimentación con el material grabado, sin necesariamente desaparecer el tema de la violencia cotidiana.

Finalmente, la colectividad y la ayuda brindada por mis amigas y amigos fue fundamental en la realización del cortometraje. A pesar de que yo estaba dirigiendo y había

roles definidos, creo que fue importante mantener la horizontalidad en los procesos, pues no teníamos miedo a equivocarnos, a hacernos preguntas y sugerencias, y no hubo tensiones fuertes en el grupo, lo que permitió que las preocupaciones se mantuvieran en la realización de pieza y no en el equipo de trabajo. Creo que los procesos horizontales y colectivos son el camino correcto en el audiovisual, y no solo en esta, sino también en cualquier otra actividad que involucre a más de una persona.

8. Referencias bibliográficas y cinematográficas

- Poor, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food's environmental impacts through producers and consumers. USA: University of Oxford.
- Cave, M. (2022). *Fresh* [Película]. Estados Unidos: Hulu.
- Hooper, T. (1974). *The Texas Chainsaw Massacre* [Película]. Estados Unidos: Vortex.
- Ducournau, J. (2022). *Raw* [Película]. Francia-Bélgica: Petit Films.
- Suaste, E. (2013). *El cine de terror en la era de la hipermodernidad cinematográfica*. Buenos Aires: La Colmena.
- Cuéllar, M. (2008). *La figura del monstruo en el cine de horror*. Revista CS, núm. 2, julio-diciembre, 2008, pp. 227-246. Cali, Colombia: Universidad ICESI
- Del Castillo, I. (2020). *Monstruas. Deconstruyendo el monstruo femenino actual en el audiovisual de terror*. Tesis Doctoral. Universidad del País Vasco.
- Singer, P. (2015). *Animal liberation: The definitive classic of the animal movement* (40a ed.). Open Road Media.
- Prat, J., & Gubern, R. (1993). *Las Raíces del Miedo: Antropología del Cine de Terror*. España: TusQuets.
- Velásquez Ospina, J. (2022). *MVI_01. Haciendo una película de terror* [Trabajo de grado profesional]. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Nakata, H. (1998). *Ringu*. Toho Company Ltd.
- Shimizu, T. (2000). *Ju-on*. Xanadeux Co.

Miike, T. (1999). *Audition*. American Cinematheque.

Horta, O. (2008). *Términos básicos para el análisis del especismo*.

<https://masalladelaespecie.files.wordpress.com/2009/03/terminosbasicosanalisispeciesmo2.pdf>

Nibert, D. (2002). *Animal rights/human rights: Entanglements of oppression and liberation*. Rowman & Littlefield.

Navarro, A. X. C. (2012). *Claves para reflexionar en clave de identidad/es en torno a las categorías especismo/antiespecismo*. *Question/Cuestión*, 1(35), 42–55. Recuperado a partir de <https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/1555>

Powell, A. (2006). *Deleuze and Horror Film*. Edinburgh University Press.

Moreno, E. T. (2017). *EL ASESINO EN SERIE EN EL CINE DE TERROR ESTADOUNIDENSE (1960- 1986): UN DISCURSO EN LA CULTURA POPULAR*. Universidad Carlos III de Madrid.