

***PERENNE
CARTA FÍLMICA EXPERIMENTAL EN FORMATO VERTICAL PARA REDES
SOCIALES***

Andrea Pérez Conde

Trabajo de grado para optar al título de Comunicadora Audiovisual y Multimedial

Asesores Metodológicos
Nicolás Mejía Jaramillo
Ana Victoria Ochoa Bohórquez

Asesor Temático

Juan Pablo Hernández

Universidad de Antioquia
Facultad de Comunicaciones y Filología
Comunicación Audiovisual y Multimedial
Medellín
2023

Contenido

1. Portada.....	1
2. Tabla de contenido.....	2
3. Planteamiento.....	3
4. Objetivos.....	4
4.1. General.....	4
4.2. Específicos.....	5
5. Estado del arte.....	5
5.1. Referentes creativos.....	5
5.2. Referentes temáticos.....	10
5.3. Referentes subjetivos.....	12
6. Mapa teórico.....	14
6.1. Cartas filmicas.....	14
6.2. El formato vertical.....	16
6.3. El microrrelato.....	18
7. Metodología y hallazgos.....	19
7.1. Caracterización de personajes.....	19
7.2. Encuestas en redes sociales.....	25
7.3. Escritura de la carta.....	27
7.4. Exploración con actores.....	33
7.5. Exploración de montaje.....	34
8. Conclusiones.....	35
9. Referencias bibliográficas.....	38

“Una carta, antes de ser entregada a alguien, va dirigida a uno mismo”.

Pedro Salinas.

Planteamiento

¿Cómo se hace el amor después del amor?

Somos seres inmersos en constantes conflictos, el día a día nos propone infinidad de estos, los cuales decidimos atravesar o no. En este proyecto me gustaría detenerme en uno de los conflictos que, desde mi percepción, es uno de los que más nos puede afectar en todas nuestras esferas: *el amor*.

Siempre me he preguntado **de qué manera se puede narrar el amor**, haciendo uso de su inevitable cliché, pero sin caer directamente en él, creando piezas profundas pero sencillas que muestren un tema tan cercano para todos como lo es el amor de pareja. Soy una persona muy enamoradiza, a medida que fui creciendo, madurando y entendiendo ciertas cosas de la vida y del amor, transformé mi cualidad de enamoradiza y la convertí en el romanticismo con el que ahora me permito observar el mundo.

Entendí que el amor puede residir en todo lo que uno desee, no solo en una pareja, pero, como de alguna u otra forma mi proceso para llegar hasta este aprendizaje estuvo atravesado precisamente por el amor de pareja, tengo la necesidad de que este sea la temática central de mi proyecto. Siento que la relación con mi examor transformó mi personaje, convirtiéndome en lo que soy ahora, no sin antes destruir un montón de conceptos, estructuras y limitaciones que ya no me servían. De ahí mi necesidad de narrar el amor, y de ahí la manera en la que quiero narrarlo, que es con la finalización de una relación, mostrando que es posible **finalizar el amor a través del amor**.

Mi intención es mostrar que cuando uno ama el amor que siente no es específicamente

hacia la otra persona, sino que es hacia la vida en sí misma, y por eso cuando una relación se termina el amor no se está terminando, sino que se está transformando. En esta carta de despedida, Flor, que es el personaje principal, se encargaría de dar un breve recorrido por lo que fue toda la relación, para al final agradecerla y conservarla como una experiencia de crecimiento y transformación personal, a pesar de que está atravesando por un dolor profundo y desgarrador. Mirar por encima del dolor, poder tomar la decisión de alejarse por el bien de ambos y en honor a la relación que tuvieron y que no vale la pena destrozarse por miedo a la despedida, sino por el contrario, poder conservar el amor que juntos construyeron.

El alcance de este proyecto sería poder llegar al producto final, por eso lo estoy pensando en un formato sencillo, ya que el poder o la fuerza la tendrá la narrativa y poética de la carta de despedida. Entonces, la idea es no tener una producción demasiado rigurosa y con muchas escenas o personajes, sino enfocarme más en el pre para crear un concepto sólido, y que el proceso de rodaje sea con pocas personas, creando ambientes íntimos y cercanos y apelando a la belleza de la sencillez bien buscada para poder tener la oportunidad de tener un montaje final. En resumen, crear una carta bien estructurada, que contenga poder emotivo, literario, narrativo y poético, y crear imágenes en movimiento que complementen muy bien esta carta, mostrando de manera gráfica las diferentes etapas en que se puede ver el amor de pareja.

Objetivos

Objetivo General

Componer una carta audiovisual con 7 capítulos de corta duración que cuenten la transformación de una relación de pareja a través de una carta de despedida.

Objetivos específicos

-Escribir una carta de despedida que sirva como guion de voz en off para mostrar las

etapas que atravesó una relación y cómo esta se transformó hasta su final.

-Explorar el formato vertical como formato cinematográfico y la difusión de este tipo de productos en redes sociales como Instagram y Tiktok.

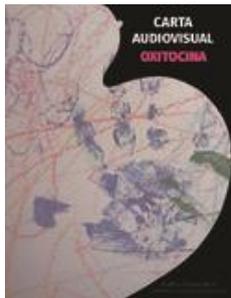
-Crear imágenes en movimiento que apoyen y complementen al texto de la carta, mostrando visualmente a Flor sola en el presente; y en el pasado a través de las grabaciones que Juan le hacía.

- Experimentar con las posibilidades de montaje en formato vertical para crear una narrativa dinámica y estimulante.

Estado del arte

Referentes Creativos

-Oxitocina por Angélica Sabogal

En esta carta audiovisual la autora tenía la necesidad de dejar a su hija elementos que le permitieran dar cuenta de la experiencia de su proceso y transformación como madre.

Quería que ella tuviera la versión audiovisual de su maternidad.

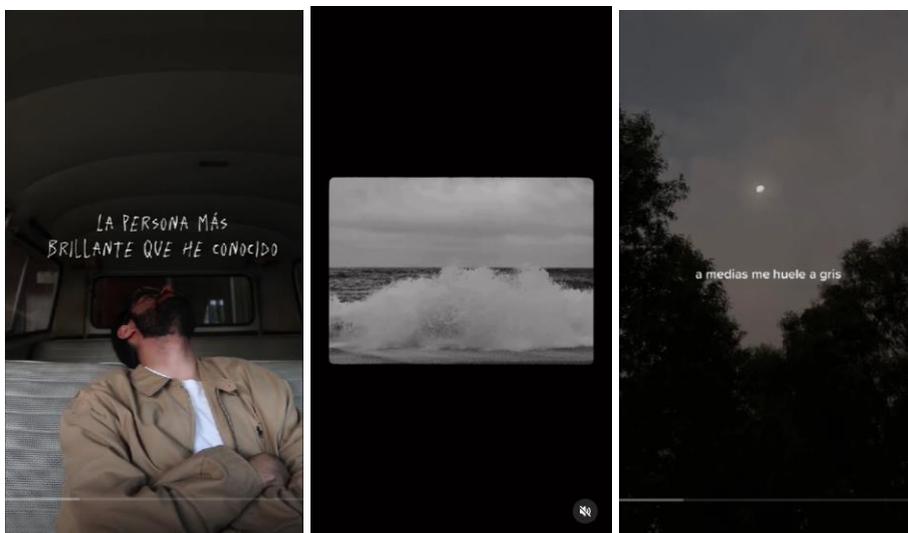
El formato que decidió utilizar para abordar su tema, aunque es absolutamente diferente al mío, se unen en la variable de la carta audiovisual. Angélica tenía la necesidad de dejar más que en palabras su experiencia como madre, ejerciendo también una crítica a varias

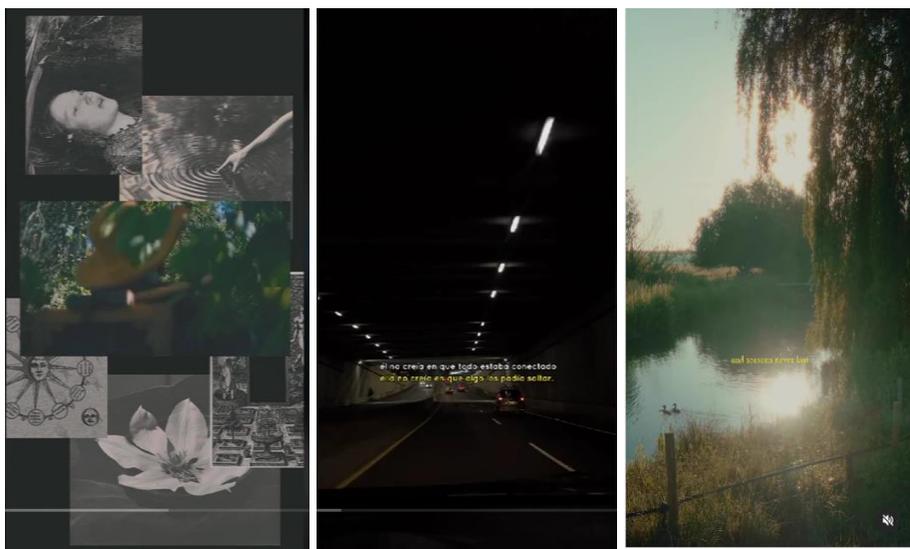
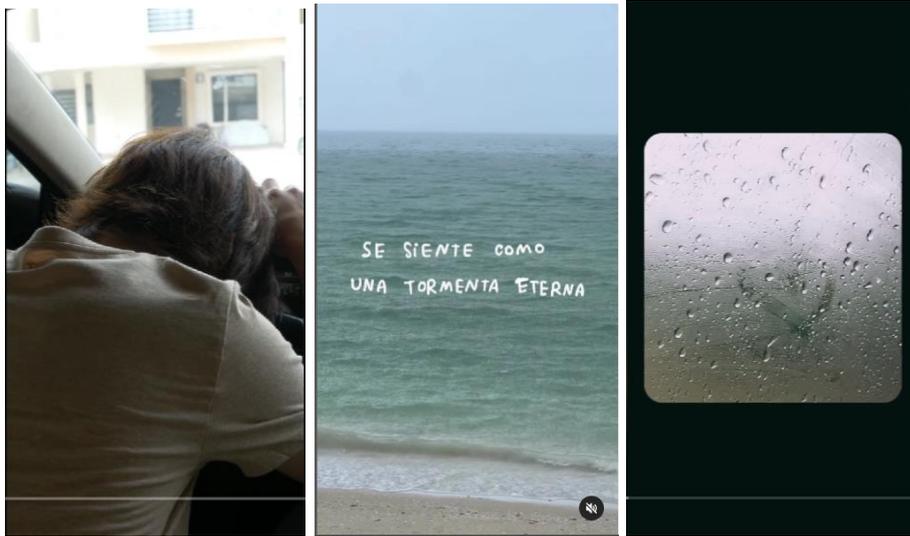
instancias de la maternidad, y decidió que lo más cercano a lo que quería hacer era esta carta audiovisual, para que así su hija y las madres que se sintieran identificadas con su proceso pudieran ver y sentir lo que ella sintió. Eso es lo que quiero lograr, que las personas que puedan tener algún tipo de identificación con mi proyecto lo hagan a través de esta carta audiovisual que reúne de manera emotiva, sonora y visual mi perspectiva de las despedidas en las relaciones de pareja, y cómo el amor puede trascender al término de estas.

Es a través de imágenes de archivo que muestran las etapas de su gestación y parto, acompañada de la voz en *off* de una carta que escribió que crea un producto audiovisual completo para que su hija la escuche y vea en un futuro. Esto es similar a mi intención de hacer la recreación de un material de archivo en este caso ficticio para contar la transformación que hubo en una relación de pareja, y para que en este caso, en un futuro cercano, Juan la pueda ver y escuchar.

-Poemas visuales y filminutos en Instagram y TikTok

(Todos los fotogramas están linkeados)

Estos referentes audiovisuales son clave en el desarrollo de mi proyecto, ya que dan luces sobre cómo se desenvuelven este tipo de productos en las redes sociales como Tiktok e Instagram.

Son productos que tienen muy buen alcance gracias a su corta duración y a la calidad de su contenido, que es agradable de mirar, interactivo, potente en cuestión de narrativa visual y de voz en *off*. Además de ser productos considerados como cinematográficos, que muy probablemente reúnen las características de los cortometrajes tradicionales, con la diferencia de que son pensados y presentados en formato vertical. Los tonos que se utilizan

en los diferentes referentes cuentan una historia completa, sin importar el género que estén narrando. Todos abordan temáticas diferentes, pero con la misma línea mencionada anteriormente y que tiene que ver con el estilo cinematográfico. Además, también, de tener en común una narrativa a través del tono poético, que es precisamente la finalidad de mi proyecto. Decir algo de manera estética y emotiva para enganchar al usuario e invitarlo a visualizar el producto completo.

Las formas de narrativa vertical para redes sociales sí que son diferentes con respecto a las tradicionales, ya que por ejemplo un corto o largometraje tradicional en formato horizontal pensado para ser presentado en cines o salas de proyección no necesita apelar a varios ganchos de estimulación como sí lo necesita el contenido pensado para redes sociales, pues este normalmente se trata de mensajes que se visualizan por personas que están predispuestas a ellos. Es un caso contrario a los contenidos para redes sociales, que aparecen a los usuarios de manera aleatoria dependiendo de sus gustos y del algoritmo de la red social, y que no necesariamente serán atractivos para cualquier persona que lo esté viendo. Por eso para mí proyecto debo tener en cuenta varias características que hacen a estos referentes exitosos o bien visualizados y valorados.

Gracias a estos referentes comprendo que es de suma importancia tener en cuenta más de un elemento estético, ya que la composición exitosa es aquella que contiene varios elementos, como los subtítulos, la voz en off, la sincronización voz-visual, en muchos casos superposición de planos e incluso experimentación con imágenes y fotogramas ajenos al clip principal. Todo esto logra dar un sentido más profundo a la narrativa, además de al mismo tiempo invitar al espectador a permanecer por más tiempo.

-Montaje paralelo en “*Requiem for a Dream*”

El montaje paralelo en *Requiem for a dream* nos muestra dos situaciones diferentes que están ocurriendo en el mismo espacio de manera dividida, esto potencia la imagen; visualmente resulta interactivo y dinámico poder ver detalles específicos que complementan la narrativa desde puntos de vista y encuadres diferentes. Además, también, de mostrarnos mucha información en poco tiempo, teniendo en cuenta que el hecho de que haya dos canales de información visual no significa que pongamos menos atención a alguno de los dos, sino que los reforzamos con la información de ambos, combinándolos y creando un nuevo canal de información. “Te estoy mirando, pero también te estoy acariciando” se convierte en un solo canal de intimidad más potente.

Este referente es muy valioso en mi proyecto ya que está directamente relacionado con mi búsqueda de un montaje dinámico a través de este tipo de recursos. Tengo poco tiempo para contar situaciones a las que les quiero atribuir mucho poder dramático, y este recurso es una de mis apuestas para lograrlo, pero desde la perspectiva de poder ver, además de situaciones que están ocurriendo en el mismo tiempo y lugar, dos situaciones diferentes

que se complementen entre sí para reforzar un sentimiento o emoción, aprovechando el tiempo al máximo y generando más interés en términos dinámicos.

Referentes Temáticos

-“*Love*”, Gaspar Noe

Esta película de Gaspar Noé fue estrenada en 2015 y recibió muchas críticas, sin embargo, resulta íntimamente útil para mi proyecto. Primero por la cinematografía, que me parece uno de los principales referentes para mi proyecto, por la paleta de colores, la transformación visual de los personajes, cómo se muestra la ausencia a través de lo que fue la presencia, etc. Y segundo por su argumento, que, si bien no cumple con todas las características para parecerse al argumento narrativo de mi proyecto, me da algunas ideas para abordar mis cartas.

La película nos habla de una relación de pareja que quiere abrirse a experiencias sexuales con otras personas, problemática cada vez más hablada en la actualidad, y nos muestra cómo esto puede ser determinante para la finalización de esta.

Nos muestra cómo esta pareja atraviesa por varios momentos importantes para la transformación de su relación y de su amor, terminando finalmente en una ruptura definitiva.

Love nos muestra visualmente los momentos que son excluidos de casi todas las

historias de amor mostradas en el cine, permitiéndonos visualizar la intimidad de una relación de pareja en todo su esplendor “Imágenes que ocurren en la vida de todos, aunque la mayoría nos avergonzaríamos de mostrarlo a los demás”, eso es precisamente lo que quiero lograr con mi proyecto, no necesariamente desde la sexualidad, que de hecho es un factor que no abordaré de manera muy explícita, sino más bien desde mostrar la realidad de muchas situaciones que se viven en pareja y que resultan ser incómodas de mostrar en pantalla. Pero que conforman esta realidad y que también es posible decirlas de manera poética.

Es una película que nos habla sobre los humanos que podemos llegar a ser a pesar de estar en un sentimiento tan deificado como lo es el amor; inspira mucho el argumento de mi proyecto ya que yo también quiero mostrar lo lejanos que estamos de amar de manera perfecta, de construir relaciones que duren para toda la vida o que no atraviesan por crisis o momentos determinantes. Estamos expuestos a muchos estímulos que pueden hacernos dudar de la fidelidad o estabilidad que guardamos en nuestras relaciones, en el caso de love, es otra persona, en el caso de mi proyecto, es el tiempo.

-“El tiempo que te doy”

Esta es una serie original de Netflix que nos da un recorrido por la relación de una

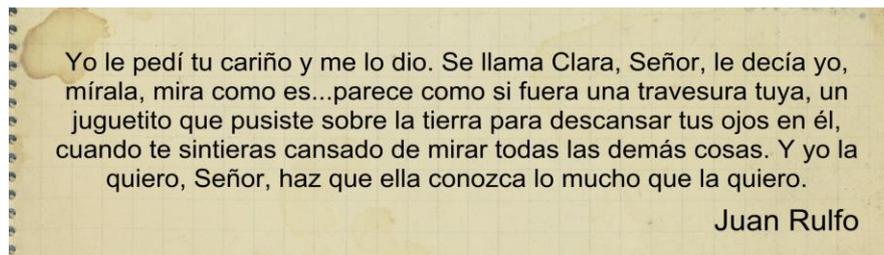
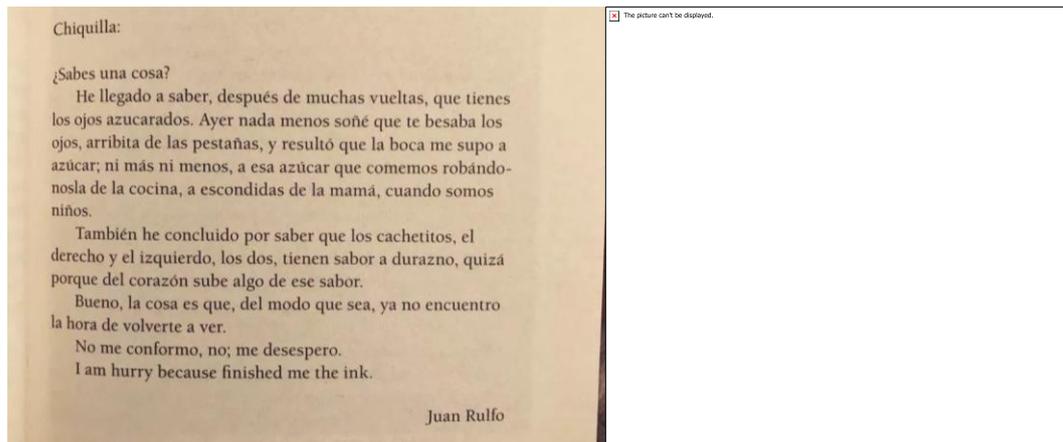
pareja de principio a fin, utilizando el recurso de contar durante los capítulos (que duran 11 minutos) una parte de pasado y otra de presente, para así contextualizarnos no sólo de lo que está sucediendo con la relación y el porqué, sino también utilizar este contexto para permitirnos profundizar emotivamente en lo que significa la transformación del amor a través de una relación de pareja.

Esta serie sirve como referente para mi proyecto ya que mis personajes tienen esta suerte de transformación que termina por determinar su relación; el enamoramiento es cálido, está lleno de risas y de miradas brillantes, cuando este es atravesado por el tiempo y se transforma en monotonía o intereses separados se torna frío, triste y lleno de miradas perdidas. Esto lo vemos gráfica y narrativamente en *El tiempo que te doy*. Lo cuentan de manera muy directa, haciendo uso de la paleta de colores para dar fuerza al sentimiento, utilizando tonos cálidos en el enamoramiento y tonos fríos en la separación o ruptura. También nos muestra la transformación de estos personajes, haciendo la transición de cómo se trataban al principio a cómo se tratan ahora en un mismo capítulo, lo que nos permite entender de manera más fresca esa gran diferencia entre el pasado y el presente.

Estas dos líneas narrativas también apoyan mucho las líneas narrativas de mi proyecto, ya que de una manera muy similar cuento la transformación de mi pareja.

Referentes Subjetivos

-Cartas a Clara, Juan Rulfo

Mi interés narrativo por las cartas nació desde que empecé a leer las epístolas que escritores como Camus, Kafka, Salinas (y el que personalmente me inspira más) Juan Rulfo, le escribieron a sus amantes. Me parece un producto muy poderoso en términos narrativos y emocionales, ya que por su carácter realista nos acerca como nunca a estos escritores y a sus emociones más profundas con respecto al amor. Son productos, además, que pueden ser cortos y concisos, diciendo mucho en pocas palabras, ya que el sentimiento y el carácter poético que se instauran en estas son más que suficientes para dar al lector un contexto muy amplio de sus sentimientos y sus relaciones.

Tengo entonces como principal referente de escritura las cartas que Rulfo envió a Clara, su amante. Esto por la utilización del romance desenfrenado como muestra de un amor profundo, que atraviesa muchas barreras humanas. También me interesa explorar de qué manera Rulfo casi diviniza a su amante y el punto del amor en el que esto sucede. Rulfo en sus cartas nos muestra de manera muy precisa el sentimiento que tiene por su amante, a través de las palabras y el juego de estas crea un universo en el que nos hace comprender algo

tan complejo de empalabrar como lo es el amor; logra esto a través de la metáfora, del símil, de la comparación y un montón de otras figuras literarias que nos dan luz de lo que es sensorialmente el amor. Tengo la misma necesidad, ya que mi intención es acercarme de la manera más fiel posible al sentimiento del amor y por supuesto del dolor y la nostalgia, a través de palabras que serán entregadas como carta.

Mapa teórico

Cartas fílmicas

El concepto de carta fílmica como recurso narrativo ha sido utilizado a través de la historia del cine por diferentes directores, y para diferentes fines. Por ejemplo, en **“Todas las cartas. Correspondencias fílmicas”** de Jonas Mekas y José Luis Guerín, vemos como estos directores hacen uso de este recurso como reemplazo del papel y la tinta, y ponen literalmente en imágenes y voz lo que tradicionalmente hubiera sido una carta enviada físicamente a miles de kilómetros. Ellos encontraron en la carta fílmica una forma diferente de enviar su correspondencia y dejar aún más en evidencia sus intenciones emotivas, ya que elementos como la voz y poder ver en imágenes (que refuerzan directamente la voz) les permitieron enriquecer esta narrativa. Según Joaquín Juan Penalva en “El espectador imaginario” (febrero del 2012), *“Todas las cartas. Correspondencias fílmicas* propone algo nuevo, no un diálogo convencional entre directores, sino una conversación entre sus filmografías, basada en su forma de ver el mundo y su vida diaria”.

Este es un concepto indispensable para mi proyecto, ya que él determina la manera en que voy a contar esta historia.

Elegí la carta fílmica como recurso por la siguiente razón: en mi búsqueda de la respuesta a “¿cómo contar el amor?” me di cuenta de que no hay una mejor manera de

hacerlo que desde la realidad lo más cercana posible, y como mi intención no es hacer un documental, decidí que las cartas son lo más cercano a la intimidad que conozco.

Cuando uno escribe cartas se está desnudando ante la otra persona que la recibe, narrando, desde los hechos o pensamientos cotidianos, toda una historia compuesta por los más profundos pensamientos. El hecho de escribir, de poner en palabras una intención para un o unos, u otros específico/s, me parece, precisamente, un intercambio de intimidades.

Según Valeria Echavarría Arroyave en su edición para NEXOS, de la Universidad de Eafit, las epístolas, misivas, correspondencias o cartas, *“conforman el ámbito más humano y frágil en la escritura, ya que cuando se escribe se está despojado de toda coraza. No hay pretensiones mayores, no hay ínfulas de querer ser otro; se es completamente uno frente al papel y su destinatario recibe la parte más sincera, sencilla, indefensa e íntima”*.

Además de ser el proceso mediante el cual se liberan emociones, se deshacen los nudos que se arman cuando uno no dice las cosas que siente. En esta carta de despedida, la personaje principal, necesita dejar por escrito todo lo que sintió por su amado, para, de esta forma, ver las cosas desde una perspectiva más amplia, terminar de comprender los motivos de su amor, y comprender aún más los motivos por los cuales la relación se está acabando. Intentar así dejar atrás la relación y continuar con su vida.

Sin embargo, una carta tradicional no es lo mismo que una carta fílmica. Digamos que la carta fílmica contiene a la carta tradicional, ya que de esta nace y se desprende, pero bajo la necesidad de querer contar aún más que con palabras surge esta opción cinematográfica. Este formato experimental no tiene reglas muy claras, de hecho, se puede hacer uso de él creativamente y utilizando diferentes elementos para reforzar la narrativa de la emoción.

El formato vertical

Histórica y, de alguna manera, hegemónicamente, el formato horizontal ha sido predominante en la creación de cualquier tipo de contenido audiovisual, “¿en qué punto de la historia del cine el rectángulo horizontal se convirtió en la única solución posible?”, cuestiona Napoli (2016).

Aún ahora, con todas las transformaciones inminentes que tenemos como sociedad, nos es extraño visualizar cine que no sea en el formato al que estamos históricamente acostumbrados. “A principio de los años treinta del siglo XX, en Hollywood el tema todavía se debatía con la intervención de cineastas influyentes y teóricos del cine, así que la adopción del formato horizontal aún no estaba clara. Entre los críticos se encontraba Sergei Eisenstein, quien dedicó tiempo a invalidar la muy extendida creencia de que el formato horizontal era el más conveniente debido a que el ser humano gira la cabeza con más facilidad de derecha a izquierda y viceversa, en vez de arriba hacia abajo o de abajo a arriba. Eisenstein estaba convencido de la importancia de ambos formatos, pero sin el predominio de uno sobre el otro, así que lanzó la propuesta, nunca adoptada, de una pantalla cuadrada capaz de -en palabras del propio Eisenstein- *acoger toda la multitud de rectángulos expresivos del mundo*” (Napoli, 2016).

Eisenstein, padre de los “métodos del montaje”, sostuvo que su pantalla hacía referencia al “cuadro dinámico”, y que en este convergía una armonía de intenciones de las imágenes en movimiento, además de considerar el cuadrado como la mejor herramienta para jugar con encuadres en diferentes formatos, vertical u horizontal. Además, también de considerar “nostálgico” y “anticuado” al tradicional formato horizontal. Decía también que el hecho de pensar en diferentes formatos para la presentación de las imágenes en movimiento sería clave para la incursión del cine como ente para la transformación sociopolítica.

(Wasson, 2012).

Volviendo a la actualidad, es preciso saber que los celulares llegaron para cambiar el mundo como se conocía, lo que ahora puede ser bien llamado la extensión del brazo está con nosotros en todo momento y cada vez de manera más intensa. Este aparato es indispensable para la mayoría de las labores que nos surgen en el día a día, trabajar, comunicarnos, aprender, desplazarnos. Hemos trasladado todo nuestro mundo real a estos dispositivos y los llevamos con nosotros a todos lados.

Esto ha hecho que no solo alojemos allí algunas de nuestras necesidades secundarias, sino también que dejemos de hacer muchas por la facilidad que nos brinda el teléfono celular. Antes debíamos salir de nuestras casas a hacer una infinidad de trámites que ahora se pueden hacer a la vuelta de un clic: pagar recibos, pedir citas, realizar trámites, en fin. La accesibilidad a estos aparatos nos ha facilitado la vida en muchísimos aspectos, el daño que nos genera no es ahora el tema que vamos a tocar. El caso es, entonces, que muchas actividades se han trasladado a la mini pantalla rectangular y entre esas, que es la que ahora nos compete, el entretenimiento.

Todo el tiempo estamos consumiendo contenido en el celular, las redes sociales cuentan con estimulaciones diversas y entre esas están los vídeos, que toman cada vez más fuerza en todas las plataformas. La lógica es que, por la ergonomía natural del uso del celular, los vídeos que allí vemos son en su grandísima mayoría actualmente vídeos en formato vertical. Resulta más amable mantener el agarre que usualmente le damos al celular antes que voltearlo para poder ver el contenido deseado. Y es por eso que cada vez son más populares este tipo de vídeos en todas las plataformas, estos se conocen como *shorts*, *reels* y *tiktoks*.

La transición del cine al formato vertical es inminente y necesaria. El fin único de toda creación artística, entre ellas el cine, es ser vista, ser apreciada, ser debatida y

aprovechada por la sociedad, siendo, a través de los celulares y las redes sociales, la manera más rápida, sencilla y efectiva de llegar a cada rincón.

El microrrelato

La transición del cine a las redes sociales trae consigo no solo el gran reto del formato, sino además otro montón de necesidades de adaptaciones narrativas y de formas. Las redes sociales tienen la característica de alojar contenidos de rápido consumo, en un mundo que acelera cada vez más su ritmo nosotros como sociedad desarrollamos necesidades muy específicas y falencias de atención. Más allá de que esto sea una problemática muy delicada, es innegable que los contenidos que se presentan en este tipo de plataformas deben estar adaptadas a esta lógica, de manera que, si tu contenido no es dinámico y estimulante, no captará la atención de los espectadores.

Como comunicadora audiovisual me niego rotundamente a aportar a un problema tan grande como lo es la sobreestimulación que desencadena en déficit de atención grave en niños y adultos, entonces, en vista de mi deseo de crear un producto enfocado a redes sociales que efectivamente sea cautivador para quien lo vea, me parece menester hacer uso de ciertas herramientas de estimulación, pero jamás cayendo en la sobreestimulación sin contenido de valor. Mi meta es crear contenido estimulante, pero que sirva para detenerse. Que, en medio de todo el caos de las redes sociales, pueda haber un oasis en el que los espectadores puedan detenerse a ver imágenes estéticas, que tengan ritmo y movimiento, a escuchar poesía y a encontrarse quizá en emociones que quizá no habían podido empalabrar. Todo esto a través de la dinámica y la experimentación de la imagen y del formato vertical, creando ganchos con la primera imagen, frase o pregunta.

Después de captar la atención del espectador, viene la parte más importante: su permanencia. El microrrelato nos ayuda a comprender la estructura que deben tener este tipo

de contenidos enfocados a redes sociales, la manera en que puedo contar una historia muy completa en poco tiempo, haciendo uso de la síntesis y del poder de la conjugación de varios elementos para crear un todo que transmita de manera corta y precisa lo que quiero contar.

Metodología

A través de una exploración de escritura de la caracterización de mis personajes realicé la justificación de la historia y la hoja guía que le serviría a mis actores para comprender y actuar el papel.

Describiendo puntualmente la vida de mi personaje principal se creó una coherencia textual de por qué se comporta cómo se comporta, además también de en esta caracterización incluir pasajes de su diario, que sería el lugar en el cual luego comienza a escribir las cartas a su expareja. Esto me brinda claridad al momento de escribir la carta final de despedida, ya que es indispensable crear esta suerte de archivo ficticio no solo de cartas hacia él, sino también de su necesidad implícita de expresar sus sentimientos a través de la escritura, lo cual sostiene el argumento y le da verosimilitud al hecho de que en la actualidad una chica joven esté escribiendo cartas a su amado.

También, escribir esta caracterización me ayudó a comprender que no tengo dos personajes principales, sino uno principal, y uno secundario, ya que la perspectiva narrativa siempre estará del lado de Flor, la protagonista. Y nuestro personaje masculino, su pareja, será siempre visto a través de sus ojos.

Caracterización de personajes

FLOR

Lenguaje de amor: Palabras de afirmación

Mujer, 165 centímetros, 23 años. Nació el 28 de octubre de 1999. Tiene el cabello castaño, ojos cafés y su piel está levemente bronceada. Actualmente se encuentra terminando la carrera de comunicaciones en la Universidad de Antioquia. Vive con su madre en un pueblo cercano a Medellín. Su madre tiene un cafetal herencia de la abuela, además, se ha dedicado toda la vida a escribir.

Desde pequeña Flor se vio inmersa en los mundos literarios que su madre y su padre, profesor de sociales, le ponían a disposición. Le gustaban todo tipo de libros, siempre quería saber cuál sería el final de todas las historias; leía muchos libros en los que los animales podían hablar y tener su propia personalidad, también le encantaba leer sobre naturaleza y sobre caballeros que atraviesan océanos por amor. Gracias a esto desarrolló una sensibilidad ante el mundo que le permitía ver todo con ojos de asombro y belleza, desde pequeña ya sentía todo a flor de piel, sentía lo bueno, y lo malo lo sentía aún más.

A los 12 años muere su padre. Esto sacudió completamente el mundo de Flor. Los libros la habían preparado para muchas cosas, menos para esto. Fue ahí que comenzó a escribir. Su madre le regaló un diario en el que comenzó a dejar todos sus sentimientos, le servía como medio de entendimiento con ella misma. Primero escribió sobre su padre, escribía todo lo que le recordaba a él, escribía cuánto lo extrañaba. Escribía reclamando a Dios por habérselo quitado. Su diario se convirtió en el canal directo en el que sus sentimientos se transformaban, siempre que terminaba de escribir se sentía, si bien no menos triste, sí más tranquila, escribir le ayudaba a comprender un poco mejor las cosas que pasaban por su mente; era como pensar más despacio.

Luego, comenzó a escribir sobre ella misma, le gustaba escribir sus sueños y lo que la hacían sentir. También escribía sobre sus miedos y alegrías. Se volvió mejor amiga de su diario, dice que es como escribirse cartas a sí misma, cartas que luego leería y le ayudarían a comprender mejor cualquier situación.

Su madre nunca volvió a enamorarse.

Tiene varios amigos en la universidad, y otros tantos en el pueblo. Es muy sociable y le gusta salir y compartir tiempo con ellos. No es de hablar mucho, pero se siente cómoda escuchando a los demás y brindando ayuda siempre que puede, sus amigos siempre dicen que carga una ternura inmensa, que ese es su encanto. Frecuenta bares y cafés en los cuales se encuentra con sus amigos para hablar de la vida y reír, también le gusta ver películas en el cine y disfruta mucho de ir al teatro de su pueblo. Disfruta todo tipo de música, pero su favorita siempre será el rock argentino.

En el 2019 conoce a la persona que se encargará de confrontarla de manera más profunda con ella misma.

4 de abril del 2019

(Extraído del diario de flor)

Me enamoré.

Lo sé. Sé que es súper rápido para decirlo, porque no llevo mucho tiempo hablando con él. Pero lo juro, me enamoré. Es una persona que parece hecha a mi medida.

Todo lo que amo en los demás, lo tiene él. Es sensible, servicial, siempre se preocupa por mí y por todos, tiene una forma única de hacerme reír... Siempre está intentando hacerme reír, eso es mágico. Creo que hoy le voy a decir que sí. Admito que tengo un poco de miedo, nunca me había sentido así con nadie, siento que el corazón brinca de emoción y todas las flores se abren cuando él pasa cerca, cuando me mira y me sonríe... No puedo creer que estoy escribiendo esto, me debo ver ridícula. Pero no importa, de verdad siento que es él. Así se siente, ¿no? Encontrar el amor; todos los demás parecen insignificantes y una sensación de cálido cosquilleo recorre tu cuerpo de punta a punta. Los colores se intensifican y el tiempo se detiene cuando estás con él. Definitivamente le voy a decir que sí, no me importa lo que pase después. Carolina

me dice que me va a romper el corazón, que ni siquiera le dé la oportunidad, pero no le voy a hacer caso, ella solo ha tenido malas experiencias en el amor, pero ella no siente esto que yo estoy sintiendo.

Sé que es él, estoy segura.

Flor ama mucho e intensamente, vive por el amor. Ama profundamente a su madre y se lo demuestra todos los días llevándole sus postres favoritos y despidiéndose siempre de beso en la frente. Ama su carrera y todo lo que aprende en la universidad. Ama a sus amigos y lo que ellos aportan en su vida. Y lo ama a él. Lo ama con profunda devoción, agradece todos los días su existencia y el que haya llegado a llenar su vida de alegría y paz. Es una mujer muy romántica y, gracias a la sensibilidad desarrollada desde pequeña, puede demostrar este romanticismo a todo el que la rodea.

JUAN

Lenguaje de amor: Servicio

Hombre, 178 centímetros, 26 años. Nació el 3 de junio de 1997. Estudia antropología en la Universidad de Antioquia. Está en su octavo semestre, anteriormente estaba estudiando gastronomía, pero lo dejó. Le gusta la poesía y el cine, disfruta el ocio sin remordimiento y trabaja medio tiempo como mesero en un bar.

Su padre, Guillermo, vive en otra ciudad con su actual pareja e hijos; su mamá, Elena, vive cerca de su apartamento en Medellín, y vive también con su actual pareja. Tiene buena relación con ambos, visita de vez en cuando a su padre y todos los días le dice *te amo* a su madre. El motivo de la separación de sus padres fue porque Guillermo mantuvo una relación con una mujer menor durante algunos meses mientras todavía estaba con Elena. Ella se dio cuenta cuando esta mujer quedó embarazada, y lo obligó a irse de la casa. Esta es la mujer con la que vive ahora. Juan recuerda este suceso como el momento más nostálgico de su vida, amaba la relación de sus padres y el hecho de que se separaran de una manera tan ruidosa lo

dejó profundamente herido, ver a su madre sin luz y a su padre en un hogar en el que nunca logró volver a ser feliz lo hizo desear que el amor jamás fuera un problema en su vida. Solo pudo perdonar a su padre cuando su madre lo hizo.

Vive solo en Medellín, en un apartaestudio que renta desde que comenzó la Universidad, sus padres le mandan dinero para el arriendo; la comida y lo demás lo resuelve con lo que gana en su trabajo. Disfruta mucho de ir a clases, hablar y debatir con los profesores, y encontrar en cada persona con la que estudia una posibilidad para aprender algo nuevo. Observa mucho, le gusta mirar e intentar imaginar qué dolor se atraviesa en los ojos de cada persona que llama su atención. Ha tenido muchas parejas a lo largo de su vida, defiende que de cada una de ellas ha obtenido herramientas importantes para su crecimiento personal, pero que ninguna ha logrado enamorarlo completamente. No cree en los proyectos a largo plazo, le gusta vivir el día a día como si hoy fuera el único día disponible para ser feliz. Cree en el amor, pero dice que no es merecedor, por el hecho de no poder y no querer dedicarle toda la energía que este necesita.

A pesar de no cumplir con los estereotipos físicos de belleza masculina, tiene una hermosura deslumbrante, un no sé qué del que toda persona que se acerca a él queda perplejo. Su manera de hablar, de expresarse, la locuacidad de sus palabras, su manera de ver el mundo y su constante necesidad de brindar atención real a todo el que lo rodea es lo que lo hace encantador. Habla mucho, le gusta expresarse a través de la palabra, siente que es su forma más directa de comunicación, la manera que tiene de conectar sus ideas con el mundo.

En el 2019 conoce a la persona que se encargaría de confrontarlo de manera más profunda con él mismo.

4 de abril del 2019

(Tomado de una conversación con su madre)

Elena: Y entonces, ¿por qué me hablas de ella? Si no estás enamorado. Nunca me has hablado de nadie, Juan. No conozco el nombre de ninguna de las chicas con las que has salido, ¿por qué decirme el de Flor?

Juan: Ma, no estoy enamorado, solo me parece linda, muy tierna, quizá piense en algo serio con ella... Y bueno, incluso algún día me gustaría presentártela, sé que te caería muy bien. Pero no, enamorado no creo... Es muy pronto para eso.

Elena: Nunca es pronto para el amor. Ni tarde. ¿Sabes, Juan? El amor siempre llega cuando uno menos se lo espera, pero justo ese momento es el preciso. Y bueno, así también se va...

Juan: Ay, no, mamá. Ya vas a empezar...

Elena: Nada de que voy a empezar, culicagado. Es la verdad. Aprende de la experiencia de una vez por todas a ver si no te toca sufrir tanto en la vida.

Juan: Te estaba contando algo lindo y terminé regañado, qué pereza.

Elena: Mira, Juan. Sos mi niño, mi adoración. Qué más quisiera yo que verte feliz, enamorado. Pero tenés que dejar de mentirte a ti mismo para que puedas conseguir algo real en la vida. Te lo digo porque te amo.

Juan: Bueno, mamá. El caso es que no estoy enamorado, cuando lo esté, te lo juro que serás la primera persona en saberlo.

Elena: Jmm. Eso espero. Y entonces, ¿ya son novios o tampoco?

Juan: No quisiera pedírselo así, me parece muy anticuado. Pero... Sé que es lo que ella quiere, es súper romántica, si la vieras, es como una flor... Por eso quiero darle ese gusto de pedirle que sea mi novia, se ha portado muy bien conmigo y la verdad es que si quisiera compartir un rato con ella. Vamos a ver qué me dice.

Juan quería mucho a Flor. La quería cuidar y hacerla feliz. Tarde se dio cuenta que su amor, en gran parte, existía sólo gracias al gran amor que Flor sentía por él, como un reflejo, una consecuencia.

Encuesta en Instagram

Se realizó una encuesta en Instagram con la pregunta “¿Alguna vez has escrito una carta de amor?”

con el fin de realizar un sondeo sobre qué tan coherente es que en la actualidad las personas escriban cartas específicamente de amor, teniendo en cuenta que mis seguidores en su mayoría son personas cercanas a mí, tanto espacialmente como en edad. Después de un día recolectando respuestas, estos fueron los resultados:

Lo que me permite entender esta encuesta y el aporte que tiene en mi proyecto, es tener una perspectiva más amplia de lo que es escribir una carta en la actualidad, ya que puede resultar vintage o anticuado, y ser pensado como algo que se hacía solo antes cuando no existían medios de comunicación directos como las llamadas, Whatsapp, o literalmente cualquier red social, pero es un género literario que, según los resultados de esta encuesta, tiende a no morir.

No importa la distancia a la cual esté el receptor de nosotros, o si tenemos otros medios más modernos para comunicar algo, las personas jóvenes seguimos utilizando este formato como medio de expresión, como medio de comunicación de sentimientos que, por más directos que sean los canales modernos, no pueden ser comunicados por ahí.

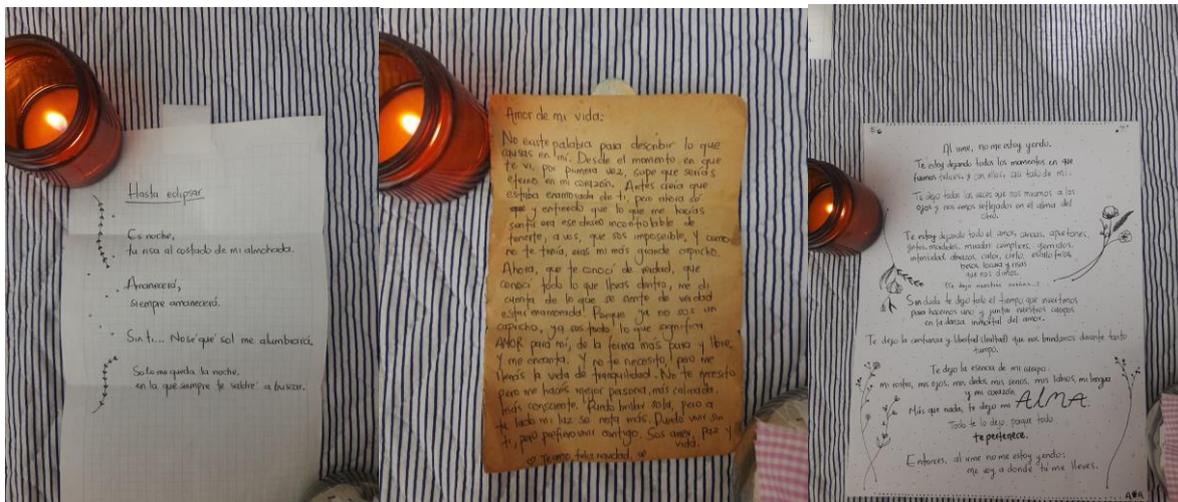
La carta resulta un tanto más personal, más íntima, más directa incluso, debido a que en ella plasmamos nuestros sentimientos más profundos a través de la escritura, de alguna forma resulta más creíble lo que se expresa por medio de una carta que por medio de un mensaje de texto.

Entonces, gracias a esta encuesta, se logra obtener un poco más de verosimilitud para el proyecto en sí mismo, ya que el motivo de que Flor escriba cartas a su pareja o expareja en

la actualidad no se trata más que de un ejercicio común que hoy en día aún comparten muchos jóvenes.

Escritura de la carta

Para escribir la carta que serviría como guion final de mi producto, realicé una recopilación de todas las cartas que envié durante mi relación más larga e importante, desde la primera hasta la última, para tener una idea desde una historia real de cómo es una relación y sus etapas a través de cartas. Además de tomar de estas, pequeños fragmentos que puedan servir como inspiración para mi carta de despedida. Le pedí a mi expareja que me enviara las cartas que le había dado, y estas fueron las que encontré.

La carta (primera versión)

21 de septiembre del 2023

Amado;

hoy pensé en ti.

Y todos los días anteriores a este. Realmente siempre pienso en ti.

A veces llegas en forma de rama que se escabulle entre el cemento, otras, con el último rayo de sol que se asoma tras el borde de la montaña. Lo que sí, es que siempre llegas. Te convertiste en toda la belleza que alberga el mundo, por eso te puedo ver en todas partes, transformado, transfigurado, a todas horas y en todo lugar.

Honestamente, es reconfortante. No intento sacarte de mi mente, ni mucho menos cometer el acto vandálico de quitarte las bellas facultades que te dio el amor. Ahí, en todo lo bello, te dejaré para siempre.

La primera vez que te vi estabas sentado esperándome en una fuente sin agua. No sé de qué manera, pero cuando te vi allí, sentí una brisa. Bastó un segundo para enamorarme; no fue sino hasta el segundo inmediatamente siguiente que comprendí que te iba a amar toda la vida, “es como recordar el futuro”, siempre decías.

Sí. Un segundo alberga todo el tiempo del mundo...

Recuerdo mucho cuando jugábamos a las palabras, siempre intentábamos encontrar aquellas que nos parecieran hermosas: aire, mar, surco, decías tú. Cuando te pregunté cuál era para ti la más hermosa de todas me dijiste: flor. Me sentí aludida, por supuesto. Cuando me devolviste la pregunta, solo pude limitarme a mirarte.

El amor, muchas veces, pasa desapercibido. Fue en esos momentos, en los que me mirabas y sonreías, o en los que te miraba sin decirte nada, los momentos en los que más te amé. Son también esos momentos los que me permiten entender ahora por qué debo alejarme.

Ojalá nunca te hubieras ido... Siempre que te lo digo respondes “¿No ves que acá estoy?”.

Pero la verdad es que hace ya mucho tiempo que te fuiste. La ausencia se manifiesta de muchas formas, y la tuya fue a través de tus ojos, que ya no brillan cuando me miran.

He de admitir que han sido días difíciles, no me acostumbro a esta ausencia. Verte y sentir que no estás, mirar tus ojos y no encontrarme en ellos... Es desgarrador. Siento en el pecho

que el corazón se me sale a todas horas y se larga en tu búsqueda, volviendo solo para decirme que no pudo dar contigo.

A veces, cuando miro la luna, tengo la envolvente sensación de que la estás mirando conmigo, de que, estés donde estés, también llamó tu mirada con su halo invisible como diciendo: “aquí, en este brillo, hay algo que les pertenece solo a ustedes dos”. Y los sueños... Ni hablar de los sueños. Ahí siempre estás, ahí si te encuentro. Siempre me despierto con la sensación de que estás a mi lado, al mirar a mi costado: un balde de agua fría.

No puedo darte lo que tú necesitas, y tú no me puedes dar lo que yo necesito. Cambiar por amor llega hasta el punto en que tengo que perderme a mí misma para encontrarte a ti. Por eso tomé esta decisión. No es fácil. Te juro que no lo es. “El día sigue. La vida sigue”, me repito siempre cada mañana, con la esperanza de que tu recuerdo deje de ser algo doloroso... Y bueno, como el amor que es para ti no se ha ido ni se irá a ninguna parte, no tengo de otra que guardarlo y cultivarlo dentro de mí.

Siempre te recordaré. Llegaste a transformar mi vida y aquello que dejaste nunca se irá. Mi corazón te guarda con amor, para mí eres importante, eres inmenso, inacabable. Eres poderoso y fuerte. Profundo e infinitamente valioso. Albergas magia en tu interior, ¿ya sabes a qué te pareces?

Bueno, eso eres para mí.

Adiós, amado mío. Adiós, mi dulce niño. Adiós, amor de mis vidas. Estoy completa e irremediabilmente enamorada de ti, pero debo decir adiós. Te guardo en el abrazo que nunca nos dimos, te guardo en las palabras que quedaron por decir. Adiós, adiós para siempre jamás.

Con amor y gratitud,

Flor.

La carta (segunda versión)

21 de septiembre del 2023

Hoy pensé en ti.

Y todos los días anteriores a este. Realmente siempre pienso en ti.

A veces llegas en forma de hoja que le gana al cemento, otras, con el último rayo de sol que besa el borde de la montaña. Lo que sí, es que siempre llegas. Te convertiste en toda la belleza que alberga el mundo, por eso te puedo ver en todas partes; transformado, transfigurado, a todas horas y en todo lugar.

Honestamente, es reconfortante. No intento sacarte de mi mente, ni mucho menos quitarte yo misma las facultades que te dio el amor. Ahí, en todo lo bello, te dejaré para siempre.

La primera vez que te vi estabas sentado en una fuente sin agua, y no sé de qué manera, pero cuando me acerqué a ti sentí una brisa. Me miraste como se mira lo esperado. Bastó un segundo para enamorarme; no fue sino hasta el segundo inmediatamente siguiente que comprendí que te iba a amar toda la vida, “es como recordar el futuro”, siempre decías. Sí. Un segundo alberga todo el tiempo del mundo...

¿Cuál es la palabra más hermosa? Recuerdo mucho cuando intentábamos encontrarla: aire, mar, surco, decías. Cuando te pregunté cuál era para ti la más hermosa de todas, me dijiste: flor. Me sentí aludida, por supuesto. Cuando me devolviste la pregunta, solo pude limitarme a mirarte.

El amor, muchas veces, pasa desapercibido. Fue en esos momentos, en los que me mirabas y sonreías, o en los que te miraba sin decirte nada, los momentos en los que más te amé. Son también esos momentos los que me permiten entender ahora por qué debo alejarme.

Aquí solamente hay niebla... El viento frío que viene con tu ausencia me hiela los huesos.

Dices que acá estás, pero la verdad es que hace ya mucho tiempo que te fuiste. La ausencia se manifiesta de muchas formas, y la tuya fue a través de tus ojos, que ya no brillan cuando me miran.

He de admitir que han sido días difíciles. Verte y sentir que no estás, mirar tus ojos y no encontrarme en ellos... Es desgarrador. Siento en el pecho que el corazón se me sale a todas horas y se larga en tu búsqueda, volviendo solo para decirme que no pudo dar contigo.

Despertar es doloroso. En sueños aún estás, en sueños sí te encuentro. Estás entre el umbral de mis ojos cerrados y mis ojos abiertos, cada que amanece cargo con la leve sensación de sentirte a mi lado; y al mirar a mi costado vacío me cae un balde de agua fría.

Sé que no gano nada hablándote de mi dolor, pero necesito dejarlo en algún sitio, llevo tanto con él encima que ya me impide caminar. Cargo el dolor de no recibir lo que necesito, cargo el dolor de no poder darte lo que necesitas. Cambiar por amor llega hasta el punto en que tengo que perderme a mí misma para encontrarte a ti. Por eso me voy. No es fácil. Te juro que no lo es. Mi pálpito guarda el ritmo de tu respiración y al sentir que no estás se detiene. Pero tampoco latirá por mucho más tiempo si me quedo.

Perdóname por irme, pero no tengo opción. El grito herido de rogarte cerca acabó con mi voz, y mis manos ajadas ya no pueden sostener esta cuerda. Siempre te recordaré. Llegaste a transformar mi vida y aquello que dejaste nunca se irá. Te guardo en el lugar donde se guardan las cosas importantes: el corazón.

Adiós, dulce amor. Estoy completa e irremediablemente enamorada de ti,.. pero te digo adiós. Te guardo en el abrazo que nunca nos dimos, te guardo en las palabras hermosas que quedaron por decir.

Benditas todas las piezas que nos hicieron coincidir. Hasta siempre.

Con amor, y gratitud.

Flor.

La carta (tercera y última versión)

21 de septiembre del 2023

Hoy pensé en ti.

Con tu último regalo pude verme a través de tus ojos, entender por qué siempre querías presionar el botón que capturaba mis risas. Inmortalizarme a través del lente era tu manera de decirme que me amarías por siempre.

La mía es escribir.

A veces llegas en forma de hoja que le gana al cemento, otras, con el último rayo de sol que besa el borde de la montaña. Lo que sí, es que siempre llegas. Te convertiste en toda la belleza que alberga el mundo, por eso te puedo ver en todas partes; transformado, transfigurado, a todas horas y en todo lugar.

Honestamente, es reconfortante. No intento sacarte de mi mente ni mucho menos borrar tu recuerdo. Ahí, en todo lo bello, te dejaré para siempre.

La primera vez que te vi estabas sentado en una fuente sin agua, y no sé de qué manera, pero cuando me acerqué a ti sentí una brisa. Me miraste como se mira lo esperado. Bastó un segundo para enamorarme; no fue sino hasta el segundo inmediatamente siguiente que comprendí que te iba a amar toda la vida, “es como recordar el futuro”, siempre decías. Sí. Un segundo alberga todo el tiempo del mundo...

¿Cuál es la palabra más hermosa? Recuerdo mucho cuando intentábamos encontrarla: aire, mar, surco, decías. Cuando te pregunté cuál era para ti la más hermosa de todas, me dijiste: flor. Me sentí aludida, por supuesto. Cuando me devolviste la pregunta, solo pude limitarme a mirarte.

El amor, muchas veces, pasa desapercibido. Fue en esos momentos, en los que me mirabas y sonreías, o en los que te miraba sin decirte nada, los momentos en los que más te amé. Son también esos momentos los que me permiten entender ahora por qué debo alejarme.

Aquí solamente hay niebla... El viento frío que viene con tu ausencia me hiela los huesos.

Dices que acá estás, pero la verdad es que hace ya mucho tiempo que te fuiste. La ausencia se manifiesta de muchas formas, y la tuya fue a través de tus ojos, que ya no brillan cuando me miran.

He de admitir que han sido días difíciles. Verte y sentir que no estás, mirar tus ojos y no encontrarme en ellos... Es desgarrador. Siento en el pecho que el corazón se me sale a todas horas y se larga en tu búsqueda, volviendo solo para decirme que no pudo dar contigo.

Despertar es doloroso. En sueños aún estás, en sueños sí te encuentro. Estás entre el umbral de mis ojos cerrados y mis ojos abiertos, cada que amanece cargo con la leve sensación de sentirte a mi lado; y al mirar a mi costado vacío me cae un balde de agua fría.

Sé que no gano nada hablándote de mi dolor, pero necesito dejarlo en algún sitio, llevo tanto con él encima que ya me impide caminar. Cargo el dolor de no recibir lo que necesito, cargo el dolor de no poder darte lo que necesitas. Cambiar por amor llega hasta el punto en que tengo que perderme a mí misma para encontrarte a ti. Por eso me voy. No es fácil. Te juro que no lo es. Mi palpito guarda el ritmo de tu respiración y al sentir que no estás se detiene. Pero tampoco latirá por mucho más tiempo si me quedo.

Perdóname por irme, pero no tengo opción. El grito herido de rogarte cerca acabó con mi voz, y mis manos ajadas ya no pueden sostener esta cuerda. Siempre te recordaré. Llegaste a transformar mi vida y aquello que dejaste nunca se irá. Siempre habrá una parte de ti en mí, y doy gracias por eso. Donde sea que esté, haga lo que haga, te estaré amando.

Te guardo en el abrazo que nunca nos dimos y en las palabras hermosas que quedaron por decir.

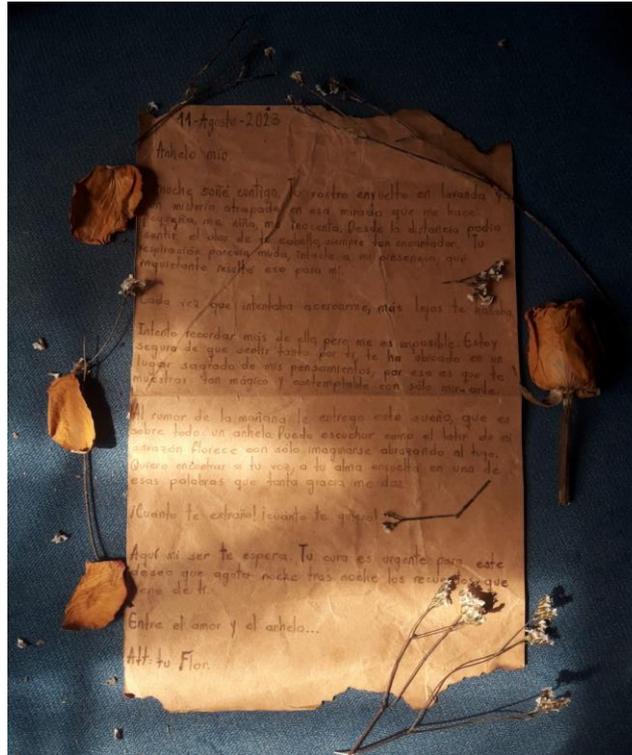
Benditas todas las piezas que nos hicieron coincidir. Hasta siempre.

Con amor, y gratitud.

Flor.

Exploración con actores

Realicé un experimento con mis actores para generar un contexto de intimidad entre ellos. Le pedí a la persona (Camila) que interpretaría a mi personaje principal (Flor) que escribiera una carta antes del rodaje, imaginando que ella era Flor y que la carta se la enviaría a Juan, contándole lo ansiosa que está por verlo de nuevo, ya que hace varios días que no se veían, y en el rodaje se encontrarían para estar de nuevo juntos. Este ejercicio es imaginativo y me sirvió para dos cosas: La primera fue para entender la manera de escritura de Camila como persona que ha estado cerca del amor, y obtener inspiración para hacer modificaciones a la carta del proyecto, y segundo para generar un vínculo entre ellos dos, ya que no se conocían previamente y el rodaje sería el primer acercamiento. Esta fue la carta:

Exploración de montaje

Realicé una recopilación de mi material de archivo audiovisual, el cual he recogido a lo largo de varios años, de momentos cotidianos de mi vida individual y en pareja, para darme una idea de, primero, cómo me gustaría que se viera la cotidianidad en mi proyecto, tanto de las imágenes de naturaleza que me gustaría buscar y capturar, como de las que me sirven directamente para ser usadas en mi proyecto, y segundo, de cómo se ve la intimidad de una pareja en su día a día, teniendo como rasgo principal de mi proyecto que la cotidianidad es la que nutre al amor; los pequeños actos que realizamos día a día y que pasan desapercibidos son los que terminan por construir y determinar nuestras relaciones sociales. Y, de esta forma, poder construir las imágenes de pareja de mi proyecto desde cero basándolas en mi realidad personal.

Además, con este material de archivo realicé una “primera versión” de lo que podría ser el montaje de mi producto final, aprovechando las imágenes que ya tenía para hacer una exploración, experimentando con los elementos que quisiera abordar en mi montaje final,

para así tener una idea más clara de cómo proceder cuando realice en montaje “real”. Este fue el resultado:

<https://drive.google.com/file/d/1vYsflqCt8pNTqR7y6LxE7ZeoTsrwZzh/view?usp=sharing>

Conclusiones

Cualquier tipo de creación audiovisual trae consigo retos que ni con la más rigurosa planeación estaremos preparados para afrontar. Eso es lo que me parece más valioso de este proceso, la planeación de un producto desde cero con la intención de llevarlo hasta su punto final o más avanzado puede resultar en muchas cosas, ya sea en un gran proyecto creativo que apunta a lo perfecto, o bien, en un producto que quizá tuvo sus fallas pero que brindó aprendizajes. En mi caso particular aprendí muchísimo. Estoy orgullosa de la estética de la carta fílmica que compuse, pero estoy aún más orgullosa del proceso que me llevó a hacerla.

Escribir la carta fue un encuentro conmigo misma, un mirar hacia adentro que hasta ese momento no me había permitido, fue un proceso catalizador de muchas emociones y liberador en muchos sentidos. También fue retador, ya que mi intención no era escribir por escribir, o hacerlo de manera libre y desorientada de un fin, sino todo lo contrario, tenía muy claro el fin para el que serviría la carta, y este era expresarla en imágenes. Entonces desde que comencé con su escritura quise dibujar palabras que personalmente evocaran a imágenes muy precisas, no necesariamente literales, pero sí precisas. Imágenes que ya tenía en la cabeza por cualquier motivo y que quería recrear con este proyecto. Conectar la imagen con el texto es un proceso de entender el complemento que estos dos tienen, uno no reemplaza al otro de ninguna manera, por el contrario, sirve cada uno como canal de entendimiento del otro.

Por eso planeé de manera rigurosa qué imagen acompañaría a cada palabra, a cada expresión, incluso a cada silencio. Y en parte, funcionó, pero en otra parte no. Me devuelvo al principio; en el audiovisual, no todo puede estar planeado. Tenemos que estar dispuestos y

atentos a encontrar belleza inesperada, a ver imágenes en la realidad que en papel no pudimos imaginar, en entender que un proceso de rodaje sirve también como ritual de apertura a un estado en el que no estamos todo el tiempo, y como estado diferente evocaremos y encontraremos cosas que solo se presentan en ese momento. Y hay que saber ver para capturarlas.

Comenzar a pensar en un formato cinematográfico diferente también trae consigo muchos retos y riesgos, el formato vertical no viene solo, sino que demanda un replantearse los conceptos de composición de imagen con los que fuimos formados. Aprovechar al máximo este formato puede resultar difícil para muchas imágenes que quizá podrían comunicar más en una relación de aspecto diferente. Entonces, fue a través de la experimentación y el abandono de la imagen cinematográfica perfecta y tradicional, que decidí hacer uso de diferentes formatos en un mismo producto, para aprovechar al máximo lo que cada formato puede ofrecer, ya sea 1:1, 16:9 o 9:16. Estos, combinados en el mismo plano, crean un nuevo formato que abre las posibilidades de atención del espectador y de comunicación de la información que estamos dando, abriendo las posibilidades a infinitas exploraciones estéticas y narrativas.

Otro punto importante es el entender cómo cambia la forma en que estoy entregando mi historia al espectador. Si bien el cine tiene muchas posibilidades, y podemos tener dinámicas de planos cortos con planos largos dependiendo de lo que queramos evocar, en el formato vertical y los productos enfocados para redes sociales surge un reto importante: el enganche.

Quise explorar también este reto a través de mi producto para entender de qué maneras diferentes a las que ahora se están utilizando podemos enganchar a un espectador. Ya sea a través de diferentes elementos que puedan generar una sensación en mi público

objetivo: una frase, una palabra, una imagen que diga: “ven, aquí estoy sintiendo lo mismo que tú sientes”. Crear identificación con mi público objetivo es, creo yo, el principal fin de este proyecto, ya que de nada me sirve enganchar a alguien a quien no le interesa mi contenido. Que las personas se puedan sentir identificadas con el sentimiento que evoca esta carta fílmica, que puedan verse reflejadas, así como yo me vi reflejada en los productos que fueron inspiración de esta.

Entender el amor es algo que, ni siquiera a través de este tipo de procesos, es posible. Y esa es la magia, que se quede como una emoción tan lejana en entendimiento, pero tan cercana en sensación. Lo que busca este proyecto, más que explicar el amor, es contarlo. Hay que contar que se transforma y que nos transforma. Como última conclusión me parece pertinente hablar de mi proceso personal y cómo esta carta fílmica fue verdaderamente determinante en muchos aspectos de mi vida. Siento que no fue sino hasta este punto en el que me encuentro escribiendo estas palabras que pude cerrar una etapa en mi vida que hace más de un año estaba buscando cerrar, y que, igual que Flor, fue a través del agradecimiento que pude hacerlo. Esta carta fílmica es mi manera de agradecer y soltar.

Referencias bibliográficas

Freitas, Pedro (2019) *“La irrupción del vídeo vertical”*. Trabajo de grado, Universidad Abierta de Cataluña.

Wasson, Haidee (2012) *“In focus: Screen Technologies, Introduction”*. Cinema Journal 51. University of Texas Press.

Napoli, Maria Donatta (2016). “The Mobile Effect on Screen Format: the Case of Vertical Videos”.

Penalva, (2012). En “El espectador imaginario”. Máster en crítica cinematográfica de Aula

Crítica.

Echavarría, Valeria (s.f). “La intimidad de lo escrito” Ediciones-Universidad

EAFIT. <https://www.eafit.edu.co/nexos/ediciones-impresas/Paginas/la-intimidad-de-lo-escrito.aspx>