

**El Color del silencio:
Baile, violencia y marginación a través de un audiovisual de No-Ficción experimental**

Juan Sebastian Lagarejo Ibargüen

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

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

Martha Isabel Hincapié Uribe, Comunicadora Social-Periodista
Oswaldo Osorio, Comunicador Social-Periodista
José Gallardo Arbeláez, Magíster en Estética-Compositor Musical

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

2024

Cita	(Lagarejo Ibargüen, 2024)
Referencia	Lagarejo Ibargüen, S. (2024). <i>El Color del Silencio, Cortometraje Experimental de No Ficción</i> [Tesis de pregrado]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

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

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

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

Dedicatoria

*A mis amores eternos, llamados familia, los pilares de mi existir,
A quienes me brindaron luz en cada anochecer,
A mis sueños, por ser mi brújula en el camino, y no dejarme desistir,
A los profesores, luz del conocimiento, que iluminaron mi sendero,
Este trabajo dedico, como fruto de su saber sincero y verdadero.
Con gratitud infinita y amor sin fin.
GRACIAS.*

Tabla de contenido

1.	
Resumen.....	5
2. Introducción.....	6
3. Objetivos.....	10
3.1 Objetivo general.....	10
3.2 Objetivos específicos.....	10
4. Estado del arte.....	11
5. Marco teórico.....	16
6. Metodología.....	23
6.1 Planteamiento e inicio de la investigación creativa.....	20
6.2 Preproducción.....	25
6.3 Personaje.....	26
6.4 Foto.....	27
6.5 Diseño sonoro.....	27
6.6 Arte, maquillaje y vestuario.....	28
6.7 Producción.....	28
6.7.1 Día de rodaje.....	29
6.8. Postproducción.....	29
7. Conclusiones y reflexiones.....	31
8. Referencias bibliográficas y cinematográficas.....	33

1. Resumen

El Color del Silencio es un proyecto de investigación creación que busca representar y explorar la violencia y marginación que enfrenta un joven afrodescendiente y homosexual en el barrio Caicedo, a través de un cortometraje experimental de no ficción. Se examina cómo el baile, el entorno del barrio y la relación familiar influyen en su experiencia. El objetivo es crear conciencia sobre estas problemáticas y fomentar un cambio social hacia la inclusión y el respeto.

Palabras clave: Violencia, marginación, joven afrodescendiente, homosexual, baile, familia, concienciación, cambio social, inclusión, empatía, sociedad.

2. Introducción

Planteamiento del Problema

“Las diferencias no tienen la intención de separar, alienar. Somos diferentes precisamente para darnos cuenta de la necesidad que tenemos unas personas de otras”.

Desmond Tutu, (2006)

La motivación detrás de este proyecto es intrínseca y profundamente personal. Surge del reconocimiento de la persistente injusticia y represión que enfrentan las personas afrodescendientes LGBTQ+ en contextos urbanos. La conciencia de las luchas y desafíos que estos individuos experimentan en sus vidas cotidianas y el deseo de contribuir a un cambio significativo en sus realidades ha sido una fuerza impulsora constante. La empatía hacia estas comunidades y la comprensión de que sus voces y experiencias merecen ser reconocidas y abordadas motivan la dedicación y el esfuerzo en la realización de este proyecto.

La creación de este cortometraje se presenta como una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la representación de la juventud negra y las experiencias de violencia y marginación que enfrentan tanto en sus barrios como en las comunidades LGBTQ+. Además, surge de mi impulso personal por relacionar la filosofía del “CHU-BLUM” con la problemática social que planteo. Mediante esta pieza audiovisual buscó generar conciencia y promover un cambio en la percepción y tratamiento de estas comunidades para brindarles una voz y visibilidad que les han sido históricamente negadas.

En el cortometraje “*Black Sheep*” (2018), Ed Perkins expone los desafíos y la discriminación que el protagonista enfrenta debido a su color de piel. Desde enfrentamientos directos con otros jóvenes hasta la mirada sospechosa de los adultos. El cortometraje muestra cómo la discriminación racial impacta la vida cotidiana de Walker y contribuye a su sensación de alienación.

Al observar este cortometraje, me encuentro reflexionando sobre las diversas problemáticas que enfrentamos como personas negras en nuestra sociedad. A pesar de los siglos de lucha y legislación destinadas a defender nuestros derechos y contribuir a la justicia racial, estas problemáticas continúan reproduciéndose una y otra vez, lo cual me lleva a preguntarme: ¿cuál es

el impacto emocional más significativo que me puede afectar al estar confinado por mi color o mi orientación sexual?, ¿qué medidas puedo tomar para abordar y combatir la discriminación racial y la marginación que enfrentamos a diario?

Teniendo en cuenta estos cuestionamientos, decidí representar a través de un cortometraje en modo de protesta y visibilizar esta problemática a partir de la historia de un amigo cercano, quien pasó hace un tiempo por un confinamiento obligatorio y como este pudo superar esas emociones negativas causadas por el encierro por medio del baile.

Mi trabajo se fundamenta en la falta de visibilidad y comprensión de las experiencias y realidades que enfrentan las personas afrodescendientes y homosexuales en los barrios marginales de Medellín, Colombia. Estas personas se enfrentan a desafíos particulares en términos de discriminación y violencia debido a la intersección de su identidad racial y orientación sexual. “Cuando estas ideas en torno a la diferencia y la normalidad no son cuestionadas o detectadas y forman parte del funcionamiento cotidiano de los establecimientos, estos podrían estar actuando desde el prejuicio y estereotipo” (OEI, 2018, p. 21).

Además, es importante destacar que el personaje de este proyecto ha experimentado miedo y ha vivido encerrado en su cuarto durante un tiempo debido a las amenazas de violencia y posibles represalias por su orientación sexual. Este contexto de encierro y temor profundiza aún más la marginación y vulnerabilidad que enfrenta el personaje en su entorno.

El objetivo principal del cortometraje es abordar y visibilizar esta problemática, explorando la interacción entre la identidad afrodescendiente, LGBTQ+ y el entorno sociocultural marginal. La narrativa se centrará en la experiencia corporal del protagonista frente a la violencia utilizando la coreografía y los bailes como formas de expresión y resistencia para liberarse del encierro emocional y físico en el que se encuentra.

Además, se analizará la influencia de la estructura familiar en la forma en que el protagonista enfrenta y supera la violencia y el miedo. Se explorarán las dinámicas de apoyo, comprensión o rechazo en el núcleo familiar y cómo estas interacciones moldean la percepción del protagonista sobre sí mismo y su lugar en la sociedad.

El cortometraje también busca desafiar los estereotipos y prejuicios asociados a los barrios marginales, presentando una imagen más compleja y realista de la vida en estas áreas. Se resaltarán la humanidad y diversidad de las personas que conforman estas comunidades, haciendo énfasis en la resiliencia y lucha por la igualdad y la justicia.

Según Agudo Martínez (2013), el arte es la “auténtica terapia que se escapa a toda regla y evidencia el pulso de la sociedad en la que se produce”. Es el “termómetro social” de cualquier situación o época, su uso como catalizador emocional precisamente es el plano que permite analizar la respuesta psicológica de la sociedad ante la adversidad.

A través de la combinación de elementos visuales, narrativos y artísticos, este cortometraje experimental se convierte en una poderosa herramienta para abordar las experiencias de las personas afrodescendientes y LGTBQ+ en los barrios marginales, resaltando el miedo y la marginación que enfrentan y buscando promover la transformación social hacia una sociedad más inclusiva y segura para todos.

El proceso creativo se expande a la dimensión sonora, donde la integración de los sonidos de las gotas de agua en el entramado sonoro adquiere un significado trascendental. Estos sonidos, que se entrelazan con la filosofía del Chu-Blum, no solo añaden una dimensión sensorial, sino que también portan una carga simbólica arraigada en la cosmovisión de las comunidades afrodescendientes. Del mismo modo en que las gotas crean círculos concéntricos en el agua, los sonidos de las gotas en la pieza sonora representan la transición de la opresión a la liberación, del silencio a la expresión.

El alcance de este proyecto no se limita solo a la creación artística, sino que se extiende a la promoción del cambio social y la generación de conciencia. Al abordar las experiencias de las personas afrodescendientes LGTBQ+ en contextos marginales, estamos contribuyendo a amplificar sus voces y dar visibilidad a realidades que a menudo han sido marginadas. A través de la exposición o divulgación de esta pieza en diversos espacios, buscamos fomentar el diálogo, la empatía y la transformación en la sociedad, promoviendo una percepción más inclusiva y respetuosa de estas comunidades.

En Colombia, la violencia y la marginación que afectan a las personas afrodescendientes y homosexuales han sido objeto de preocupación y análisis en diversos campos artísticos y sociales.

A través de piezas audiovisuales, trabajos escritos y casos emblemáticos, se ha buscado visibilizar y combatir la discriminación, promoviendo la empatía y generando un llamado a la acción para construir una sociedad más inclusiva.

En el ámbito cinematográfico, destacan obras como "Moonlight" (2016), dirigida por Barry Jenkins, que narra la historia de un joven afrodescendiente y homosexual que enfrenta la violencia y la marginación en su entorno. Este filme captura de manera sensible y visualmente impactante

las experiencias y luchas internas del protagonista, representando una realidad que ha resonado en el ámbito internacional.

La serie "Pose" (2018-2021) se ha destacado por su representación de la cultura LGTBQ+ y la comunidad afrodescendiente en el contexto de los balls en la década de 1980. Esta producción retrata las experiencias de violencia, marginación y empoderamiento de sus personajes, arrojando luz sobre las luchas cotidianas y la resiliencia de las personas afrodescendientes y homosexuales.

En el ámbito literario, autores como James Baldwin han abordado la intersección de la identidad racial y sexual en sus obras. "Giovanni's Room" (1956) explora las luchas internas y externas de un hombre afrodescendiente homosexual en la década de 1950, enfrentando temáticas de violencia, marginación y autodescubrimiento.

Además, en Colombia se han documentado casos emblemáticos que han generado conciencia sobre la violencia y la discriminación. El trágico caso de Sergio Urrego, un joven estudiante que se suicidó en 2014 después de sufrir acoso y discriminación en su colegio debido a su orientación sexual, se convirtió en un punto de inflexión en el debate sobre la homofobia y la discriminación en las instituciones educativas del país. Asimismo, se han registrado casos de asesinatos y agresiones dirigidos a líderes y defensores de los derechos LGTBQ+, resaltando la necesidad de proteger y garantizar la seguridad de esta comunidad.

Estos ejemplos reflejan una diversidad de trabajos y casos que han abordado de manera significativa la violencia, la marginación y la diversidad sexual en Colombia. Es fundamental destacar que el país ha experimentado avances en la protección de los derechos LGTBQ+ en los últimos años, gracias a organizaciones y movimientos que trabajan para combatir la discriminación y promover la igualdad.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Representar a través de un cortometraje experimental de no ficción, la violencia y marginación que afecta a un joven bailarín, afrodescendiente y homosexual en el barrio Caicedo.

3.2 Objetivos específicos

1. Caracterizar la coreografía y bailes del corto en relación a la experiencia corporal frente a la violencia y la marginación.
2. Evidenciar la relación con su familia en función de la estructura del cortometraje.
4. Establecer los elementos visuales del entorno en función de la estética general.

4. Estado del Arte y Referentes

A lo largo de este proceso, he revisado diferentes piezas audiovisuales y conceptuales que me han ayudado a profundizar cada vez más en mis inquietudes por la violencia y la marginación, especialmente en la No ficción. Es importante mencionar que, si bien varias de estas obras no fueron pensadas desde una mirada crítica hacia la marginación, igualmente permiten analizar diferentes recursos narrativos y técnicos en el marco del audiovisual de no Ficción y lo experimental, o que incluso por la naturaleza de su contenido, permiten establecer una relación bajo una óptica antirracista teniendo en cuenta sus temáticas y medios narrativos.

- **El encierro carcelario. Impacto en las emociones y los cuerpos de las mujeres presas**

Este estudio indaga sobre las consecuencias en la salud física y mental de un grupo de mujeres encerradas en la cárcel de Nanclares de Oca, que tienen constantes ataques de ansiedad, depresión e intentos de suicidio y nos permite entender mejor las consecuencias que puede tener el encierro en las personas con el paso del tiempo.

- **La narración en el cine de ficción**

En el décimo capítulo del libro de David Bordwell se habla del “film ensayo” y la narración de arte. Esta cuestiona lo que es la realidad y se basa en una más subjetiva, donde cabe la realidad de la imaginación. Además, relaciona aspectos técnicos y temáticos que derivan de esa interpretación que tiene el film ensayo y el videoarte respecto a la realidad.

- **"The Impact of Incarceration on the Black Family and the Role of Social Work"
Tonya Edmond y David W. Springer**

Se enfoca en examinar en detalle el impacto del encarcelamiento en las familias afrodescendientes, analizando las consecuencias sociales, económicas y emocionales que experimentan como resultado. El estudio destaca que el encarcelamiento de un miembro de la familia representa desafíos significativos para los demás integrantes del núcleo familiar. Entre estos desafíos se encuentran la interrupción de los vínculos familiares, la pérdida de ingresos económicos y el estigma social asociado.

Este estudio aporta una perspectiva esencial para comprender el contexto en el que se desenvuelve mi cortometraje y respalda la importancia de abordar las repercusiones del encarcelamiento en las comunidades afrodescendientes, especialmente en relación con la violencia y la marginación que afecta al personaje de la pieza audiovisual.

- **Edward Hopper, el pintor que convirtió en arte la soledad y el encierro**

Este artista retrató como muy pocos lo han hecho la esencia de los pensamientos humanos. Sus obras de realismo impresionista son más actuales que nunca en estos días de pandemia y cuarentena.

En sus obras se ve presente la soledad, son calcos de la realidad global que por algún momento pasamos. Muchas personas se encuentran solas, ya sea por un encierro forzado como en la pandemia, por secuestro o por seguridad, como es el caso de nuestro personaje. Hopper logra retratar la soledad, dejando en evidencia pensamientos y emociones que se viven en un encierro.

Tomando a Edward Hopper como referente pretendo manifestar la situación psicológica y emocional causada por el encierro forzado, llevando estas emociones como un dispositivo narrativo.

- **Stan Brakhage**

La obra de Stan Brakhage aporta varias influencias y elementos que podrían enriquecer significativamente la pieza visual. Algunas de las contribuciones más destacadas son:

Experimentación visual: Brakhage fue un maestro en la experimentación visual, explorando técnicas como el "pintado a mano" y el "collage cinematográfico". Su enfoque en la abstracción y la expresión puramente visual podría inspirar nuestro lenguaje experimental en el corto, permitiéndonos crear secuencias visuales impactantes y emocionalmente poderosas.

Ruptura con la narrativa lineal: al igual que Brakhage, podemos adoptar la idea de romper con la estructura narrativa tradicional en nuestro corto. Esto nos permitiría explorar emociones y sensaciones de manera más profunda y subjetiva, llevando al espectador a una experiencia inmersiva y evocadora.

- **Moonlight (2016)**

Es una inspiración visual y narrativa para el cortometraje. Esta pieza nos muestra la sensibilidad y su capacidad para capturar las experiencias y luchas internas del personaje de manera impactante.

El uso de la luz y el color en "Moonlight" también juega un papel crucial en la narración visual. Los tonos azules y los contrastes de sombras se convierten en metáforas visuales de la soledad y la búsqueda de identidad del personaje. Estos elementos estéticos contribuyen a crear una atmósfera evocadora que enriquece la experiencia emocional.

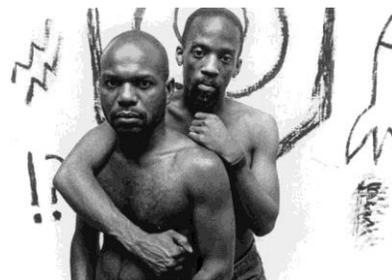

- **Tongues Untied (1989)**

Es un documental experimental dirigido por Marlon Riggs.

Es el referente más cercano de lo que quiero hacer, debido a su enfoque valiente y vanguardista sobre la discriminación y la identidad sexual. Esta pieza experimental utiliza imágenes impactantes, metáforas visuales y testimonios personales para transmitir las luchas de hombres negros homosexuales. Rompe con los estereotipos, crea un espacio de empoderamiento y celebra las voces silenciadas.

Tongues Untied combina varios elementos como son la poesía, música, danza y narrativa, para explorar las experiencias de los hombres negros homosexuales en la sociedad estadounidense. Se utiliza una variedad de técnicas visuales y sonoras para crear una obra provocativa y emotiva que desafía los estereotipos y enfrenta la discriminación.

- **Boys Don't Cry**

La película muestra los desafíos y peligros que enfrentan las personas LGBTQ+ en entornos hostiles y cómo la intolerancia puede llevar a situaciones extremas.

El enfoque realista y crudo de la película contribuye a la sensibilización sobre los problemas que enfrentan las personas LGBTQ+ y pone de relieve la importancia de la aceptación y el respeto hacia la diversidad sexual. Además, el impacto emocional de la historia y las actuaciones convincentes hacen de "Boys Don't Cry" una obra poderosa y memorable.

Como referencia, tomo esos elementos narrativos y visuales de la película, como la representación auténtica de los personajes y sus experiencias, la exploración de las tensiones sociales y la construcción de una atmósfera realista.

- **Giovanni's Room (1956)**

La novela escrita por James Baldwin nos brinda una visión profunda de la intersección entre la identidad racial y sexual. Inspirados por su exploración de las luchas internas y externas de un hombre afrodescendiente homosexual en la década de 1950, buscamos abordar temáticas de violencia, marginación y autodescubrimiento en nuestro cortometraje.

- **Bombay Beach**

Es un documental estadounidense dirigido por Alma Har'el y lanzado en 2011. El documental explora la vida de los residentes de esta comunidad marginada, destacando las dificultades económicas, la desesperanza y la lucha por sobrevivir en un entorno desafiante.

Este utiliza un estilo visual y narrativo poético para retratar la vida en esta comunidad, combinando entrevistas, imágenes de la vida diaria y secuencias de baile. Este es un gran referente del cortometraje, porque siento que, a través de estas imágenes y testimonios, el documental ofrece una visión íntima y emotiva de las experiencias y las realidades de la comunidad marginada.

- **Francisco de Goya**

Fue un pintor español. Sus obras van desde la pintura de caballete a la de mural. Su estilo evolucionó desde el rococó, pasando por el neoclasicismo, hasta el prerromanticismo, siempre interpretados de una forma personal y original.

Francisco de goya en los últimos años de su vida decide hacer una serie de 14 pinturas, donde se refleja el estado de decadencia en el que se encontraba el pintor y el periodo de guerra que atravesaba su país.

Estas obras son muy expresivas e impactantes, pesimistas y oscuras, un muy buen reflejo del estado emocional que atravesaba Goya en ese momento. Por estas razones, es un referente importante sobre cómo retratar las emociones.

5. Marco teórico

La naturaleza de este trabajo es de creación artística desde su primera concepción. En el texto de Weinrichter sobre el film ensayo se plantea la idea de poder escribir imágenes, un ejercicio que es personal e íntimo, pinta un paisaje personal (Blümlinger, 2007, p. 50) y, según Astruc, en el texto de Blümlinger, las obras deben representar precisamente ese “paisaje interior” del autor. Además, plantea el ensayo fílmico como una posibilidad audiovisual en la que se abre el camino para representaciones abstractas de la realidad, tan abstractas como el mundo interior caótico que intentamos expresar y canalizar por este medio. Además, Weinrichter (2007) también señala que si por algo se destaca el ensayo fílmico es por ser un documental que rebasa la tradición, como señala “una confluencia entre el cine documental y el experimental” (p. 26).

Aquí, podemos hablar del aspecto experimental de este proyecto, un campo cuya plasticidad, junto con la intimidad del ensayo, nos permite pensar en otras formas no verbales de transmitir todo aquello que buscamos expresar y generar cierta empatía desde un enfoque más personal. En este punto, Weinrichter (2007) habla de la tradición diversa de este recurso que se importa de instituciones artísticas y del cine factual que da paso al origen del videoarte. Así, el ensayo constituye una práctica de varias disciplinas en el video, por lo que podemos hablar de las implicaciones artísticas de un trabajo tipo ensayo fílmico. Para ser más prácticos, nos ceñiremos a la siguiente definición de Alsina (2016) que engloba lo relacionado con el video ensayo: una práctica subjetiva en la que subyace un deseo utópico y una intención transformadora de la realidad, y defiende que las representaciones autorreferenciales desde la subjetividad, al imaginar situaciones nuevas. (p. 363)

Y por esta subjetividad, hablamos de expresiones audiovisuales experimentales, puesto que se ha pensado en este tipo de obras como “[...] un campo de tensión y relaciones que no constituyen

una historia lineal ni progresiva, ni en su aspecto cronológico ni evolutivo ni formal [...] (Olhagaray, 2002, 2008; Vidal, 2010; Montero, 2015)”. (Pinto & Aravena, 2017, p. 17). Pues hablamos del desglose de sentimientos y emociones de una carga psicológica considerable que no siempre siguen una narrativa racional o lineal. Muchos de estos aspectos están condicionados por trastornos o comportamiento caóticos que invitan precisamente a una interpretación y expresión libres en su propia abstracción.

- **El lenguaje experimental en el cine**

Para mi cortometraje, el lenguaje experimental en el cine es la forma artística en la cual busco alejarme de las convenciones tradicionales de narrativa y estilo para explorar nuevas formas de expresión y comunicación. En el color del silencio, el lenguaje experimental desempeña un papel fundamental en la representación de la marginalidad y discriminación que enfrentan las personas afrodescendientes y homosexuales.

Uno de los recursos más utilizados en el corto fue la ruptura de la linealidad narrativa. Esto implicó que la estructura de la historia no fuera lineal, fragmentada o incluso abstracta, lo que me permitió la exploración de emociones y sensaciones de manera más profunda y subjetiva. Autores como Deren (2001), una destacada cineasta experimental, han utilizado este recurso para crear experiencias cinematográficas únicas y emocionalmente impactantes.

Según Sitney (1974), en "Visionary Film: The American Avant-Garde, 1943-2000", Oxford University Press, USA, destaca la influencia que tuvo Deren en otros cineastas vanguardistas y su papel en la formación de la identidad del cine experimental en Estados Unidos. Sus innovaciones y contribuciones al cine le valieron el reconocimiento como una de las pioneras más importantes del cine experimental (pp. 30-31).

Con el uso de imágenes abstractas y simbólicas, a través de la manipulación de la luz, el color y la composición y el sonido, pude transmitir los mensajes y significados más allá de las palabras habladas por el personaje. En este sentido, el cineasta experimental Brakhage (1963) ha sido un referente destacado para mi proyecto, puesto que su trabajo se caracteriza por la experimentación con la imagen y el sonido para evocar emociones y sensaciones.

El lenguaje experimental en el cine ofrece un amplio abanico de recursos para expresar o transmitir la idea del proyecto. A través de la ruptura con la linealidad narrativa, el uso de imágenes abstractas y simbólicas, el sonido experimental y la representación visual emotiva, puede construir una experiencia cinematográfica poderosa y evocadora que desafíe las convenciones y promueva la empatía y la comprensión.

- **El "Chu-Blum"**

La filosofía del Chu-Blum es una expresión única de las comunidades afrodescendientes ribereñas en Colombia. Representa una forma de vida que abarca la toma de decisiones valientes y las consecuencias profundas que enfrentan las personas en su cotidianidad. Esta filosofía se desarrolla a partir de las experiencias de resistencia y lucha contra la discriminación, la violencia y la marginalización que históricamente han enfrentado estas comunidades (Aguilar, 2022). "*La filosofía del Chu – Blum*". diáspora. En este marco teórico, exploraremos el significado y la importancia del Chu y el Blum, así como su relevancia en el cortometraje en cuestión, donde el personaje del corto, un joven Afrodescendiente Homosexual, se enfrenta a la violencia en su barrio por su orientación sexual encontrando en el Chu-Blum una forma de resistir y liberarse.

- **El Chu como toma de decisión radical:**

El Chu representa el punto de partida de la filosofía del Chu-Blum. Es el momento en que el ser humano toma una decisión radical al lanzarse al río y sumergirse en sus aguas. Esta toma de decisión es un acto de valentía y resistencia para el personaje principal del cortometraje, quien enfrenta la violencia y la discriminación en su barrio por ser homosexual y negro. Al sumergirse en el Chu, él encuentra una forma de conectarse con la naturaleza y liberarse de las cadenas impuestas por la sociedad. Es un acto de afirmación de su identidad y su valía como ser humano.

- **El Blum como consecuencia e integración con la comunidad:**

El Blum es la consecuencia del Chu. Representa el momento en que el ser humano se sumerge en la profundidad del río y experimenta la integración con la naturaleza y la comunidad (Aguilar (2022). "*La filosofía del Chu – Blum*". diáspora.

Para el personaje principal, sumergirse en el Blum es una forma de encontrar refugio y protección de la violencia y la guerra que enfrenta en su barrio. Es un regreso al vientre de la madre tierra, donde encuentra apoyo y comprensión entre las personas que comparten su misma experiencia de discriminación y marginalidad. El Blum es una experiencia transformadora que lo fortalece y le permite enfrentar los desafíos con esperanza y resiliencia.

- **La Filosofía del Chu-Blum como resistencia y liberación**

La filosofía del Chu-Blum es una forma de resistencia y liberación para las comunidades afrodescendientes ribereñas en Colombia. A través del Chu-Blum, estas comunidades encuentran una manera de enfrentar la violencia, la discriminación y la marginalización. Es una filosofía que trasciende lo individual y se convierte en una forma de solidaridad y lucha colectiva. El Chu-Blum es una expresión de la identidad y la sabiduría colectiva de estas comunidades, una filosofía que les permite enfrentar los desafíos de la vida con valentía, esperanza y resiliencia. Una filosofía vital de amor, alegría y paz entre los hombres y el mundo que los nutre. (1997, p. 362)

- **La importancia del Chu-Blum en la identidad Afrodescendiente Ribereña**

La filosofía del Chu-Blum es más que una simple filosofía. Es una forma de vida y una parte fundamental de la identidad afrodescendiente ribereña en Colombia. Es una filosofía que ha sido moldeada por las experiencias de resistencia y lucha. El Chu-Blum es una forma de encontrar fuerza en medio de la adversidad y de mantener viva la cultura y la comunidad. Es una filosofía que se ha transmitido de generación en generación, como una forma de preservar las tradiciones y la identidad cultural de estas comunidades.

Para Maturo Graciela (2007), “la filosofía occidental propone conceptos y teorías importantes que nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos y a reconocer nuestra identidad cultural”. (p.11)

La filosofía del Chu-Blum se entrelaza de manera poderosa en la narrativa del corto. Imagina que el personaje al sumergirse en sus bailes y coreografías, está siguiendo ese mismo concepto. Cada movimiento, cada expresión artística es como una gota que cae en el agua, creando ondas que simbolizan su transición personal y su lucha contra la opresión y la marginación.

El acto de bailar se convierte en su manera de sumergirse en su propia historia, enfrentar sus miedos y desafiar los prejuicios y estereotipos. Cada paso que da, cada giro y movimiento, representa su búsqueda de liberación y autenticidad, al igual que las gotas que crean círculos concéntricos en el agua.

Además, el sonido que acompaña su baile, que juega con gritos y palabras, también puede interpretarse como esas gotas que caen y crean un impacto emocional y simbólico en su entorno. Es como si cada sonido fuera una gota de su propia filosofía del Chu-Blum, propagando cambios y transformaciones en su vida y en la percepción de quienes lo rodean.

En última instancia, la filosofía del Chu-Blum se manifiesta en la narrativa al convertirse en la fuerza impulsora detrás de la transformación y la búsqueda de autenticidad del protagonista, permitiéndole romper las barreras de la represión y la marginación a través de su expresión artística y personal.

- **La danza como herramienta de revolución**

La danza ha sido una forma de expresión humana desde tiempos ancestrales y su importancia va más allá del mero entretenimiento.

Exploraremos dos dimensiones fundamentales de la danza: su capacidad para catalizar la revolución social y su influencia positiva en la salud física y mental de las personas.

La danza ha sido utilizada como una poderosa herramienta de resistencia y cambio social en numerosos contextos históricos y culturales. Según Bell Hooks, reconocida autora y activista, "la danza, como una forma de arte, puede ser una herramienta de transformación social, permitiendo a las personas expresar su resistencia contra la opresión y afirmar su identidad cultural".

"Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom" (1994)

Bell Hooks discute la importancia de abordar temas culturales y artísticos en la educación. Aunque no se centra específicamente en la danza, Hooks aborda la importancia de la expresión artística y el potencial de la danza como una forma de liberación.

Bell Hooks examina críticamente el sistema educativo y propone un enfoque pedagógico liberador que fomente la participación activa, la reflexión crítica y el empoderamiento de los estudiantes. Aunque el libro se centra principalmente en la educación en general, Hooks también aborda la importancia de las artes, incluida la danza, como una forma de liberación y expresión en el contexto educativo y más amplio de la sociedad.

Hooks argumenta que la educación tradicional, que a menudo está basada en la transmisión de conocimientos de manera pasiva y autoritaria, puede ser alienante y limitante para los estudiantes, especialmente para aquellos que provienen de comunidades marginadas. En cambio, propone un enfoque de enseñanza que involucre a los estudiantes de manera activa en el proceso de aprendizaje, fomentando la participación crítica y la exploración creativa.

En este sentido, Hooks reconoce el poder transformador de la danza, como herramienta para la liberación y el empoderamiento. Argumenta que la expresión artística permite a los individuos explorar y comunicar sus experiencias de una manera única y significativa, desafiando las normas sociales y culturales dominantes y creando espacios de resistencia y afirmación.

Además de su impacto en la esfera social y política, la danza también ha demostrado ser beneficiosa para la salud física y mental de las personas. Según Judith Lynne Hanna, antropóloga y experta en danza, "la práctica regular de la danza puede mejorar la salud cardiovascular, la flexibilidad, el equilibrio y la coordinación, así como reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional".

"Bailar puede ser una forma de terapia para aquellos que sufren de ansiedad, depresión u otros trastornos emocionales" Roach (2007).

Basándome en el poder expresivo del baile, planeo explorar las emociones, las luchas y las experiencias de marginación y violencia con las que se enfrenta a diario el joven negro en espacios cotidianos. Mi cortometraje, 'El Color del Silencio', utilizará el baile como un medio para transmitir estas realidades de una manera visceral y auténtica.

Represión y exclusión

El contexto social en el que se desarrolla la problemática de represión y exclusión por la orientación sexual y la negritud es intrínsecamente influenciado por una combinación de factores históricos, culturales y estructurales. Esta interacción compleja crea un ambiente en el que las personas afrodescendientes LGTBQ+ enfrentan desafíos únicos que resultan de la convergencia de su raza y su orientación sexual.

En muchas sociedades, las personas negras han sido históricamente sometidas a la esclavitud y la colonización. Estas huellas históricas han dejado profundas cicatrices en la comunidad afrodescendiente, impactando no solo la percepción de su identidad racial, sino también su visibilidad y reconocimiento como individuos con orientaciones sexuales diversas. La opresión histórica ha permeado las estructuras sociales y persiste en actitudes y prejuicios arraigados.

La intersección de la negritud y la orientación sexual resulta en una experiencia de doble discriminación. Las personas afrodescendientes LGTBQ+ a menudo enfrentan la marginalización y el estigma tanto de su propia comunidad racial como de la comunidad LGTBQ+. Esto puede llevar a una sensación de alienación y a la necesidad de navegar entre espacios en los que no se sienten completamente aceptadas.

El concepto de interseccionalidad, acuñado por Crenshaw (2012), “proclama que las identidades y las opresiones no son compartimentos estancos, sino que se entremezclan en patrones intrincados”. (p. 12)

Crenshaw (2012) resalta cómo las personas que pertenecen a grupos marginados pueden encarar discriminación no por una sola dimensión de su identidad, sino por múltiples dimensiones. Esta mirada analítica es esencial para entender cómo individuos afrodescendientes LGTBQ+ pueden experimentar formas particulares de represión y exclusión.

En el panorama de represión y exclusión, las personas afrodescendientes LGTBQ+ se enfrentan a desafíos adicionales debido a la conjunción de su orientación sexual y su origen racial. A pesar de los avances en la lucha por los derechos LGTBQ+ y la igualdad racial, obstáculos significativos permanecen arraigados. La discriminación, la violencia y la exclusión pueden

manifestarse de modo singular para esta comunidad interseccional, restringiendo su acceso a oportunidades y derechos fundamentales. La falta de reconocimiento y entendimiento de esta intersección en la sociedad y políticas públicas agudiza su marginación.

Particularmente, la perspicacia teórica de Kimberlé Crenshaw en la interseccionalidad provee un andamiaje esencial para analizar cómo las opresiones se superponen y repercuten en la vida de las personas que la atraviesan. Su enfoque clarifica cómo la discriminación basada en raza y orientación sexual no es simplemente aditiva, sino que se entrelaza y profundiza.

6. Metodología

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

6.1 Planteamiento e inicio de la investigación creativa

El proyecto surge de manera colaborativa con un compañero que ha experimentado de primera mano la represión y exclusión por su orientación sexual y su identidad afrodescendiente agrega una dimensión significativa a este proyecto. La cercanía a su experiencia y su disposición para compartir sus vivencias brindan una perspectiva única y auténtica que enriquece la investigación. Esta experiencia personal también fortalece el compromiso con la sensibilidad y el respeto en la recopilación y análisis de los datos.

Para la creación de la pieza tuvimos varias reuniones, a veces un poco incómodas o llenas de momentos tristes, ya que es bastante nostálgico para él y la familia recordar esos momentos tan desagradables para ellos.

Primero hicimos grabaciones de las cuales muchas no mostré por respeto al compañero, pero, puedo decir que aportaron mucho a la creación desde un inicio. Después de estas recopilaciones, me dirigí a la creación de una pieza sonora, donde jugué con los gritos y varias palabras del compañero en la entrevista, la dimensión sonora de la pieza artística adquiere un significado aún más profundo al ser integrada en el contexto de la filosofía del Chu-Blum donde los sonidos de

las gotas que forman parte del entramado sonoro de la obra, no solo añaden una dimensión sensorial, sino que también llevan consigo una carga simbólica arraigada en la filosofía y la cosmovisión de las comunidades afrodescendientes.

El objetivo de caracterizar la coreografía y bailes del cortometraje en relación con la experiencia corporal frente a la violencia y marginación se materializará a través de sesiones de trabajo detalladas con el personaje. Durante estas sesiones, explorarán movimientos y coreografías que expresen emociones arraigadas en la violencia y marginación que enfrentan. Los procesos creativos se documentarán cuidadosamente, capturando no solo los movimientos físicos, sino también las reacciones emocionales y físicas que surgen durante estas expresiones artísticas. Esta captura profunda de la experiencia corporal en relación con la violencia y la marginación formará la esencia de la pieza.

En paralelo, la exploración de la dimensión cotidiana en relación con la narrativa del corto se llevará a cabo a través de entrevistas en profundidad con el personaje del corto. Estas conversaciones íntimas y reveladoras revelarán detalles íntimos de sus vidas diarias en el barrio Caicedo. Desde sus rutinas hasta sus interacciones sociales, estas entrevistas proporcionarán una comprensión completa de los desafíos que enfrentan en su entorno cotidiano. Estos detalles contextualizarán y enriquecerán la narrativa general del cortometraje, brindando a los espectadores una visión real de la vida en este entorno.

En la filosofía del Chu-Blum, el acto de sumergirse en el río representa un punto de partida irreversible, una transición de la superficie a la profundidad. Las gotas que caen al agua crean círculos concéntricos que se expanden en ondas, simbolizando esa transición y sus consecuencias que se propagan en múltiples direcciones. Del mismo modo, los sonidos de las gotas en la pieza sonora pueden representar la transición de la opresión a la liberación del silencio a la expresión.

En cuanto a la estética visual opté por la elección de una propuesta artística en escala de grises o blanco y negro. Esta es una decisión consciente y deliberada que busca amplificar la profundidad emocional y narrativa de la pieza. Esta elección estética va más allá de una simple preferencia visual, pues se alinea con la naturaleza y los objetivos del proyecto.

A través de registros visuales minuciosos, desde calles hasta edificios y espacios públicos, se capturarán elementos que reflejan la realidad del entorno. Estos registros se incorporarán a la pieza, resaltando los contrastes visuales entre la opresión y la expresión artística. Esta estética visual cuidadosamente diseñada permitirá a los espectadores sumergirse completamente en la narrativa y las emociones del protagonista.

La elección de la escala de grises también está vinculada a la profundidad emocional que se busca transmitir. El blanco y negro pueden evocar una sensación de nostalgia, reflexión y autenticidad. Las sombras y las luces pueden acentuar los matices de las emociones, resaltando tanto la tristeza y la opresión como la fuerza y la resistencia. Esta elección también simplifica visualmente la pieza, lo que permite a los espectadores centrarse en las historias y experiencias compartidas.

Después de todo el proceso creativo, compartí la pieza visual con el compañero y la familia. Decidí mostrarles la pieza por el deseo de involucrar a la familia en una experiencia que abordaba temas tan íntimos y personales como la represión y la exclusión por la orientación sexual y la negritud. La presentación de la pieza visual a la familia se convirtió en un acto de apertura, vulnerabilidad y búsqueda de comprensión mutua.

6.2 Preproducción

Afortunadamente, para esta etapa de la realización de la pieza audiovisual, pude contar con la ayuda de varios compañeros y familiares. Primeramente, conformé un equipo contemplando diferentes departamentos como arte, fotografía, sonido, producción y dirección. Durante el mes de diciembre y enero programamos reuniones los fines de semana para discutir el proyecto, compartir ideas, mostrar avances y realizar otras tareas necesarias para rodar un cortometraje. Además, creé una carpeta compartida donde pudimos centralizar nuestros avances, referencias, canciones y cualquier otro elemento necesario para la realización.

Al principio, nos enfrentamos a un problema con el lugar de la realización por temas de seguridad. Sin embargo, para mantener la autenticidad y esencia de la historia, no podíamos cambiar el lugar donde realmente habían ocurrido los eventos. Después de varias semanas de

negociaciones con la familia del chico y miembros de la comunidad, finalmente pudimos acceder al lugar, realizar un reconocimiento de locación y evaluar el funcionamiento de los diferentes elementos necesarios para la realización.

Además, con el equipo de producción, realizamos un desglose general teniendo en cuenta el presupuesto del proyecto. A partir de esto, comenzamos a ejecutar diversas tareas, como la gestión del transporte y la alimentación, el préstamo de equipos, las compras adicionales necesarias y la atención de cualquier urgencia que surgiera durante el proceso.

6.3 Personaje

Julio es un joven bailarín afrodescendiente y homosexual, originario y criado en el barrio Caicedo. Durante su infancia, se enfrentó a numerosos desafíos debido a su orientación sexual y color de piel, lo que le generó una serie de complejos relacionados con su identidad racial. Al interactuar con Julio, es evidente su amplio abanico de comportamientos, algunos de los cuales pueden resultar sorprendentes o incluso humorísticos. Posee una personalidad vibrante y única, lo cual se manifiesta en su capacidad para sostener conversaciones sobre una amplia variedad de temas. Es una persona sumamente agradable y sorprendente y su luminosa personalidad contradice las expectativas que podrían generarse a partir de las dificultades que ha enfrentado en su vida.

Decidí trabajar con Julio por una motivación personal. Al igual que él y muchas otras personas negras, he experimentado la discriminación racial. Por esta razón, me aventuré en este viaje y quise colaborar con él.

En su entorno y al hablar de su historia, Julio muestra una fragilidad notable. A veces puede resultar un tanto incómodo interactuar con él debido a esta fragilidad, que a menudo no sabemos cómo abordar. Sin embargo, más allá de los trastornos emocionales causados por la violencia, descubrimos a un joven bailarín negro extremadamente talentoso y con una determinación inquebrantable de enfrentar el mundo y no permitirse ser silenciado nunca más.

Durante el rodaje, Julio se sintió invadido en algunos momentos, por lo que solicitó que grabáramos en su espacio solo con él, yo y la cámara. Este momento resultó ser muy funcional para el cortometraje, pues Julio se sintió más relajado y pudimos entablar una conversación más fluida.

En la fluidez y conexión que compartíamos, Julio se mostraba más seguro de sí mismo, entregándose por completo a lo que mejor sabía hacer: bailar. Sentíamos genuinamente que lo hacía con amor, pasión y un deseo ardiente de expresarse. Cada giro y paso era como un grito silencioso al mundo: “Soy negro y bailo como un acto de revolución”.

6.4 Foto

Con el equipo de fotografía, llevamos a cabo diversas reuniones tanto virtuales como presenciales. Durante estas sesiones, discutimos cada escena y los diferentes planos para realizar, como la iluminación y estética que teníamos en mente. Para esto, elaboramos un guion técnico que detallaba las especificaciones y requerimientos técnicos de cada uno de los planos. Posteriormente, tuvimos dos sesiones adicionales en las que revisamos y ajustamos algunos de los planos previamente definidos.

Seguidamente, realizamos una reunión específica para definir los esquemas de luces necesarios para cada escena. Además, realizamos una visita a la locación para tener una mejor comprensión del espacio, la iluminación natural disponible y la ubicación óptima de la cámara. Antes de la fecha de rodaje, tuvimos una sesión conjunta con Julio. Durante esta reunión, dialogamos sobre los diferentes tipos de planos y cómo podrían afectar la interacción de Julio con la cámara. Este ejercicio nos permitió ajustar nuestra planificación para asegurarnos de capturar las mejores imágenes posibles durante el rodaje.

6.5 Diseño sonoro

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 durante bastante tiempo, puesto que queríamos que en el momento del montaje el sonido fuera una parte esencial del corto, trabajamos mucho en esto, buscando un diseño sonoro propio desde cero. También, en un documento,

desglosamos el guion por cada escena a grabar, tratando de emular los sonidos más parecidos o característicos a lo que estuviera haciendo el personaje en ese momento.

6.6 Arte, maquillaje y vestuario

En lo que respecta al arte y al vestuario, nos esforzamos por mantener una estética lo más natural posible, enfocándonos en jugar con la luz y la ubicación de la cámara para realzar la autenticidad del entorno. Decidimos dejar el espacio tal como era, sin realizar grandes modificaciones, puesto que queríamos preservar su esencia natural. Modificarlo podría haber alterado la atmósfera única y genuina que caracterizaba ese lugar, despojándolo de su autenticidad.

Del mismo modo, nos centramos en el vestuario del personaje principal, Julio. Nuestro objetivo era que reflejara su verdadera esencia y personalidad. Julio es un individuo descomplicado y apasionado por el baile y queríamos que su vestuario fuera una extensión de su identidad. Por lo tanto, optamos por mantenerlo fiel a sí mismo, sin adornos ni excesos, mostrándolo tal como es en la vida real.

Consideramos que esta elección era crucial para mantener la autenticidad y la coherencia del cortometraje. Al mantener el arte y el vestuario lo más natural posible, logramos crear un ambiente auténtico y genuino que resaltaba la verdadera esencia del personaje y del espacio en el que se desenvuelve.

6.7 Producción

Para esta etapa del proceso de filmación, reservamos un día completo dedicado al rodaje, aprovechando la oportunidad para fortalecer los lazos entre el equipo y la familia del compañero Julio. Durante esta jornada, compartimos las tomas realizadas hasta el momento y tuvimos la oportunidad de interactuar y discutir sobre los próximos pasos, creando un ambiente de colaboración y camaradería.

Preparamos meticulosamente un plan de rodaje que nos permitió organizar nuestras actividades y determinar qué escenas íbamos a filmar, dónde y cuándo. Decidimos comenzar temprano en la mañana, no solo por razones de seguridad y comodidad del equipo, sino también para aprovechar

al máximo la luz natural durante las primeras horas del día. La jornada finalizó alrededor de las 5 de la tarde, después de haber logrado capturar las tomas planeadas y algunas adicionales por si acaso.

Sin embargo, nos enfrentamos a un pequeño obstáculo al inicio debido a la necesidad de contar con la guía de personas locales para acceder a ciertas partes del barrio. Este contratiempo retrasó ligeramente la llegada del equipo al lugar de rodaje, pero una vez allí, nos pusimos manos a la obra rápidamente.

Montamos el equipo técnico, incluyendo la cámara y las luces, y organizamos el sonido antes de comenzar a grabar la primera escena en la locación elegida. Después de un merecido descanso para almorzar, nos enfrentamos a otro desafío cuando una de las baterías de las luces resultó estar defectuosa. Aunque nos vimos obligados a trabajar con luz natural por un tiempo y a conseguir una batería de repuesto, esto no impidió que avanzáramos con el rodaje.

Finalmente, terminamos alrededor de las 5 o 6 de la tarde, satisfechos con el trabajo realizado y agradecidos por la colaboración y buena disposición de Julio y su familia. Al compartir las tomas realizadas con ellos y con el resto del equipo, nos sentimos profundamente conmovidos por la experiencia humana y enriquecedora que compartimos juntos, fortaleciendo nuestros lazos y reafirmando esa voz constante que queremos ser.

6. 8 Postproducción

La etapa de postproducción me llevó más tiempo para iniciarla debido a compromisos laborales y personales que me limitaban el tiempo disponible. Sin embargo, dedicaba los fines de semana para avanzar en este proceso. Un día después del rodaje, revisé todo el material y comencé a eliminar los clips que no utilizaría. Sin embargo, no pude dedicarle suficiente tiempo hasta semanas después.

Después de varias semanas, decidí iniciar el montaje, primero estableciendo una estructura clara y coherente con lo que tenía en mente. Comencé montando las escenas introductorias, describiendo el espacio del personaje. Luego, me centré en las escenas de baile, donde tuve que encontrar un ritmo adecuado debido a la variedad de planos.

En una secuencia, creé un montaje con un ritmo frenético, utilizando planos cortos y repetitivos y, en otras partes, introduje planos intercalados con un ritmo más lento, aprovechando los sonidos ambientales como pasos o palmadas. Después, monté los planos principales del cuarto, para transmitir la sensación de soledad emocional del personaje en ese espacio.

Luego, trabajé en otras escenas, mostrando la relación familiar y la importancia del agua para las comunidades negras. También exploré aspectos de violencia y marginación, dejando espacios oscuros en el montaje mientras se escuchaban frases como "Bailo por resistencia" o "Es lo único que me queda, mover los pies".

Intercalé planos más silenciosos y largos para dar un "respiro" antes de volver al ritmo frenético. Alargué una escena con la madre para aumentar la tensión, resaltando las expresiones del personaje principal al bailar. No tuve la oportunidad de tener asesoría con los profes en cuestiones del montaje, como lo menciono anteriormente mi tiempo era un poco limitado. Sin embargo, tuve reuniones con otros colegas audiovisuales que me permitieron ver el proyecto desde diferentes perspectivas y explorar nuevas formas de aproximarme al material grabado.

Finalmente, trabajé en el sonido, grabando efectos como los golpes de pasos del baile y los sonidos del agua, tanto mejorando los existentes como creando nuevos desde cero. Estas sesiones fueron fundamentales para completar la narración sonora del cortometraje.

7. Conclusiones y reflexiones

Explorar temas personales como el racismo, la violencia de género y el arte del baile en mi cortometraje fue una experiencia gratificante. Estos temas resuenan en mi cotidianidad y tener la oportunidad de abordarlos en una obra cinematográfica me llena de satisfacción. Al ver la pieza terminada, considero que logré transmitir mi punto de vista sobre la violencia de género y la marginación, construyendo una identidad visual y sonora que aborda problemáticas profundas y normalizadas en la sociedad.

Sin embargo, también me di cuenta de que estos temas pueden ser difíciles de identificar para aquellos que no han experimentado directamente el racismo, la discriminación o la violencia. A través del cine experimental pude ofrecer una perspectiva única y provocativa sobre estas realidades, desafiando las percepciones convencionales y estimulando la reflexión crítica.

En cuanto a la producción del cortometraje, fue acertado respetar los espacios y las experiencias del protagonista, Julio. Optamos por mantener la autenticidad y la sinceridad en cada aspecto de la producción, permitiendo que cada momento capturado reflejara la realidad de su vida. Esto no solo contribuyó a la calidad estética de la obra, sino que también tuvo un impacto significativo en la representación y visibilización de las problemáticas enfrentadas por Julio y su comunidad.

A pesar de algunos desafíos en la actuación, especialmente debido a la falta de experiencia frente a la cámara del protagonista, el poder expresivo del baile nos permitió transmitir emociones y narrativas de manera efectiva. La evolución del proceso de realización del cortometraje me llevó a replantear y transformar mi visión inicial.

Inicialmente, imaginaba el cortometraje como una obra lenta y silenciosa, buscando transmitir la sensación de soledad y contemplación. Sin embargo, durante el proceso de producción, me di cuenta de la riqueza narrativa que podía surgir al contrastar este ritmo con cortes rápidos y repeticiones, ofreciendo así una mirada crítica sobre la violencia implícita en la vida cotidiana.

La ausencia de diálogos en el cortometraje también abrió nuevas posibilidades narrativas y estilísticas, lo que me lleva a considerar explorar diferentes enfoques en futuros proyectos. Podría experimentar con la inclusión de voces y preguntas sobre la marginación y la

violencia de género, o crear una videodanza utilizando clips de baile y composiciones musicales para profundizar en estos temas de manera innovadora.

Por último, quiero destacar el valor incalculable de la colaboración y el apoyo incondicional de mis compañeros, amigos y familiares en cada etapa del proceso de realización del cortometraje. Fue su compromiso y entusiasmo lo que impulsó nuestro trabajo hacia adelante. Mantener un enfoque horizontal en el proceso de producción fue clave, pues nos permitió crear un espacio donde cada voz era escuchada y cada idea era valorada. Juntos, pudimos compartir nuestras visiones, plantear preguntas y trabajar en armonía para dar vida a nuestra visión colectiva.

Creo firmemente que los procesos colectivos y colaborativos son esenciales no solo en el ámbito audiovisual, sino en cualquier forma de expresión artística o activismo social. Estos enfoques no solo fomentan la inclusión y la diversidad de perspectivas, sino que también promueven el empoderamiento de las comunidades marginadas. Al trabajar juntos, podemos romper barreras, desafiar estereotipos y amplificar las voces que a menudo son silenciadas en nuestra sociedad. En un mundo cada vez más dividido, la colaboración y la solidaridad son más importantes que nunca y estoy agradecido de haber experimentado su poder transformador en este proyecto.

8. Bibliografía y Cibergrafía

- Achurra Burr, V. (2007). La Utilización del Arte Terapia en una Mujer con Depresión.
- Agudo, M. (2013). Capítulo 1.1 Reflexiones sobre arte como terapia: idea y medio expresivo.
- AlbaMar Psicología (2019). El sentimiento de soledad. Bienestar emocional. Recuperado de <https://albamarpsicologia.com/el-sentimiento-de-soledad/>
- Calvo, E. D. (2014). El encierro carcelario. Impacto en las emociones y los cuerpos de las mujeres presas. Cuadernos de Trabajo Social, 27(2), 395-404.
- Domínguez, P. (2013). Capítulo 1.4 Arteterapia en el tratamiento de la depresión.
- García Rincón, J. (2009). Sube la marea. Educación propia y autonomía en los territorios negros del Pacífico. Tumaco. Edinar.
- Har'el, Alma (Director) (2011). Bombay Beach [Película]. Estados Unidos.
- Jenkins, Barry (Director) (2016). Moonlight [Película]. A24. Estados Unidos.
- Peirce, Kimberly (Director) (1999). Boys Don't Cry [Película]. Estados Unidos.
- PINTO VEAS, I. P. & Aravena Abughosh, C. (2017). Cine y video experimental chileno: abriendo fronteras, problematizando historias.
- Riggs, Marlon (Director) (1989). Tongues Untied [Película]. Estados Unidos.
- Conrado Aguilar, R. (2022) Diáspora. (s.f.). La filosofía del Chu-Blum. diáspora. <https://diaspora.com.co/la-filosofia-del-chu-blum/>
- Stryker, S. (1994). My words to Victor Frankenstein above the village of Chamounix: Performing transgender rage. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 1(3), 237-254.

- Vogel, D. L., van der Horst, B. L., O'Leary, D. M. et. al. (2019). Double Jeopardy: Identity Intersection and Multiple Minority Stress. *Journal of LGBTQ Issues in Counseling*, 13(2), 95-110.
- Watkins, D. C. (2015). Race and Sexual Orientation: Perceptions about Discrimination and Harassment in White and Black Adults. *Journal of Black Psychology*, 41(4), 334-357.
- Zapata Olivella, M. (1997). *La rebelión de los genes*. Altamir Ediciones.