

'ESTOY BUSCANDO UN LUGAR'

ÁNGELA VALERIA CRUZ MENDIETA

**PROYECTO CREATIVO DE CARÁCTER AUDIOVISUAL
DOCUMENTAL**

**ANA MARÍA OLIVOS
DOCENTE FACULTAD DE COMUNICACIÓN**

**UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIOS
CHÍA
2023**

RESUMEN

Este documento presenta la investigación y desarrollo para llevar a cabo el documental 'Estoy Buscando Un Lugar'. Este, propone una ruptura en la narrativa clásica y se vale del material de archivo para contar una historia personal e íntima. El documental busca explorar diferentes maneras de ver, redirigiendo las imágenes ya existentes a una mirada nostálgica y emocional guiada por preguntas introspectivas y familiares. Para la elaboración del documental se utilizará archivo de mi familia y grabado por mi con el propósito de darle un nuevo significado. Esto se logrará valiéndose de técnicas de montaje experimental que buscan una plasticidad no convencional, mezclando varios recursos análogos y digitales. Cabe aclarar, que al tratarse de un documental autobiográfico, además de la investigación basada en autores y referentes, el diario también será un documento presente y primordial.

Por otra parte, se dará cuenta de los referentes visuales y sonoros del cortometraje, poniendo en evidencia las diferentes técnicas y estilos que el documental quiere explorar a lo largo de su preproducción, producción y postproducción.

Palabras clave: Documental, experimental, familia, álbum, archivo.

ABSTRACT

This document presents the research and development to carry out the documentary 'Estoy Buscando Un Lugar'. This proposes a break in the classic narrative and uses archive material to tell a personal and intimate story. The documentary seeks to explore different ways of seeing, redirecting existing images to a nostalgic and emotional gaze guided by introspective and familiar questions. For the elaboration of the documentary, my family's archive and material recorded by me, will be used with the purpose of giving it a new meaning. This will be achieved using experimental assembly techniques that seek unconventional plasticity by mixing various analog and digital resources. It should be clarified that as it is an autobiographical documentary, in addition to the research based on authors and referents, the diary will also be a present and essential document.

On the other hand, they will be aware of the visual and sound references of the short film, highlighting the different techniques and styles that the documentary wants to explore throughout its pre-production, production and post-production.

Keywords: Documentary, experimental, family, album, archive.

Link Documental Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1hs_0371RnE
Link Documental Drive:
<https://drive.google.com/file/d/1G675x17Q3JoGDQvgkxUajG3D5PQBxSKd/view>

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. STORYLINE.....	7
3. TAGLINE.....	7
4. OBJETIVOS.....	7
4.1. Objetivo general.....	7
4.2. Objetivos específicos.....	7
5. FICHA TÉCNICA.....	8
6. JUSTIFICACIÓN.....	8
7. MARCO TEÓRICO.....	9
7.1. El archivo.....	9
7.2. El ritual.....	18
7.3. Documental autobiográfico.....	21
7.4. Experimentación del material.....	25
8. GÉNERO Y FORMATO.....	27
8.1. Género.....	27
8.2. Formato.....	27
9. PÚBLICO OBJETIVO.....	28
10. ESTADO DEL ARTE.....	28
10.1. Referentes sobre la investigación temática.....	28
10.1.1. Amazona, Clare Weiskopf. 2016.....	28
10.1.2. Home, el país de la ilusión, Josephine Landertinger Forero. 2015..	29
10.1.3. Nijole, La huella de la existencia. Sandro Bozzolo. 2022.....	30
10.1.4. My Mexican Bretzel, Nuria Giménez Lorang. 2019.....	30
10.1.5. El silencio es un cuerpo que cae, Agustina Comedi. 2017.....	31
10.1.6. Pirotecnia, Federico Atehortúa Arteaga. 2019.....	32
10.1.7. Las razones del lobo, Marta Hincapié Uribe. 2022.....	33
10.1.8. Carta a mi madre para mi hijo, Carla Simón. 2022.....	34
10.2. Referentes sobre la investigación visual.....	35
10.2.1. Quiero contarte que estoy acá, Juana Castro. 2023.....	35
10.2.2. On Becoming: A Meditation, María Bilbao. 2016.....	36
10.2.3. My Birth, Carmen Winant.....	37
10.2.4. Rachel Monique, Sophie Calle.....	37

11. PREPRODUCCIÓN.....	38
11.1. Propuesta de dirección.....	38
11.1.1. Escaleta (Tal cual se pensó).....	40
11.2. Tratamiento audiovisual.....	41
11.2.1. Fotografía.....	41
11.2.2. Edición y montaje.....	42
11.2.3. Sonido y música.....	43
12. PRODUCCIÓN.....	44
12.1. Presupuesto.....	45
12.2. Cronograma.....	45
12.3. Contratos.....	46
12.4. Derechos de autor música original.....	50
13. CONCLUSIONES.....	51
14. REFERENCIAS.....	52

1. INTRODUCCIÓN

“Estoy Buscando Un Lugar” busca reinterpretar las imágenes de archivo desde un punto de vista introspectivo y personal, en el que encontré una serie de información significativa sobre mi misma y mi familia. Este proyecto inició como una conversación permanente sobre la maternidad, la libertad y el querer ser madre, el deseo de dar vida, la transformación del cuerpo. Empezó hablando sobre las mujeres de mi familia, creando diálogos abiertos y reales sobre la maternidad como una tarea completamente encantadora y por supuesto retadora. Buscaba hablar de mi madre a través del material de archivo, sus escritos y sus experiencias, pero a medida que conocía más a fondo el material, entendí que mi papá era un sujeto presente en toda esta historia, era los ojos y también el corazón. Es así como este documental, se convierte en una experimentación del archivo, que tiene como meta, entender las imágenes y llegar a conclusiones personales desde lo que sucedió y sucede, desde lo que pensé y ahora pienso, manteniendo un diálogo constante con mi papá, mi mamá, mi hermana y resignificando estos videos como una pieza que se podría llamar diario.

“Estoy buscando un lugar” puede ser definido como autobiográfico, pues habla sobre mi y personas significativas en procesos de mi vida. La investigación de este, además de diferentes referencias visuales y teóricas, consta de un diario de escritos realizados a lo largo del proceso de preproducción, rodaje y edición. Es importante la presencia de este diario, ya que expone la constante transformación del proyecto y permite entender gran parte del proceso creativo, además de poner en evidencia recursos como entrevistas, conversaciones, cartas, etc, que son parte imprescindible del proceso de investigación.

Por otro lado, el documental demuestra un proceso intensivo de experimentación con las imágenes de archivo y actuales, que buscaban darle una plasticidad dinámica al material. Al ser imágenes que en su mayoría, no me pertenecen (es decir que no soy la autora) nace la idea de re dibujarlas para así, tener mi propia mirada de ellas. En este proceso de experimentación, se despliegan muchos campos de lo audiovisual, que al manipularlos, jugar con ellos e intentar innovar, abren muchas posibilidades de resultados nuevos y poco convencionales.

Uno de los principales temas abordados en este documental, es el archivo familiar, ya sea fotográfico, videográfico, escrito e incluso físico. Este recurso, permite infinidad de posibilidades de interpretación y es un canal para el diálogo dentro de

un grupo familiar. El archivo, permite la conexión del pasado con el momento presente, y de esta manera, permite al observador dejarse guiar por las historias y/o anécdotas del interlocutor creador de la pieza archivada. Es de esta manera, que las conversaciones alrededor del archivo, están llenas de poder narrativo con el que este documental se nutre para lograr un discurso introspectivo y lleno de sensibilidad.

2. STORYLINE

Este documental retrata a mi familia desde el recuerdo nostálgico del material grabado por mi papá hace años y con este, explora las posibilidades visuales y narrativas, juntando experiencias pasadas y presentes de los personajes protagonistas. Es un documental autobiográfico en el que a través de la ruptura de la narrativa y el uso del material de archivo, vuelvo a encuadrar las imágenes y abro espacio a preguntas personales sobre el registro y las relaciones familiares.

3. TAGLINE

La herencia del registro en mi presente.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

Realizar un documental experimental que tenga un lenguaje reflexivo y cotidiano y que utilice como recurso principal el material de archivo de mi familia reinterpretado por mi como realizadora que guiará la búsqueda personal de este diario íntimo.

4.2. Objetivos específicos

- 4.2.1.** Explorar las posibles transformaciones de los lenguajes visuales y sonoros propios del archivo familiar y el material registrado por mi, para llevarlos a un lenguaje introspectivo y propio.
- 4.2.2.** Buscar alejarse de los métodos clásicos y convencionales narrativos para, desde ese distanciamiento, crear una historia impulsada por lo sensorial y lo intuitivo.
- 4.2.3.** Reconfigurar la idea de álbum familiar en un entorno híbrido análogo-digital y aproximarse a este desde el montaje.

5. FICHA TÉCNICA

Nombre del proyecto: <i>Estoy buscando un Lugar</i>	
Género	Documental Experimental
Formato	Cortometraje
Público Objetivo	Personas de 22 a 58 años, interesadas en nuevas narrativas
Dirección	Ángela Valeria Cruz Mendieta
Montaje y Edición	Ángela Valeria Cruz Mendieta y Jaime Esteban Cárdenas Romero
Fotografía y cámara	Ángela Valeria Cruz Mendieta y Javier Orlando Cruz
Diseño Sonoro	Jaime Cárdenas
Duración: 24 minutos	
Año 2023	
Datos de contacto Ángela Valeria Cruz Mendieta Correo Electrónico: angelavaleriacruz@gmail.com Teléfono: 3174422578	

6. JUSTIFICACIÓN

"Estoy Buscando un Lugar" comenzó como una búsqueda personal, una exploración introspectiva de lo que soy y en algún momento quise ser. Una mirada hacia mi interior. Una pausa para escuchar, para comprender mi entorno, mis decisiones y las de aquellos que me rodean. El amor capturado en imágenes, las expresiones familiares y los gestos generacionales. Desde romper las reglas, el punk, la rebeldía y el desorden hasta encontrar la calma, el hogar, el baile y los abrazos.

Es importante para mí realizar este documental porque hay una necesidad de revisar aquellos archivos familiares que están llenos de significado, emoción e historias. Dicha necesidad, es la razón del entendimiento de los videos y/o fotografías en la actualidad, llevando significados a través del tiempo y por tanto, de las generaciones. Para mí, experimentar con el archivo es una manera de revisar sutilmente el pasado, llevando la mirada hacia adentro y creando nuevos espacios y realidades basados en este. Además de esto, existe también la necesidad de crear mis propias imágenes y que estas sean coherentes con mis pensamientos y emociones. En este caso, el documental da cuenta de ello, preocupándose por el contenido emocional y significativo y toma ventaja de las características propias del archivo, generando así secuencias de imágenes armónicas integradas por la intimidad del contenido. De esta manera se crea un nuevo lenguaje, en el que se propone una ruptura de la narrativa audiovisual tradicional y, en cambio, aparecen nuevas posibilidades de mostrar imágenes y sonidos que llevan a la memoria y lo lindo del pasado.

Por otro lado, realizar una pieza autobiográfica es un proceso que siempre había querido experimentar. Hablar de mí misma y de lo que conozco, lleva consigo una autorreflexión constante, que permite preguntarme muchas cosas de la vida y del mundo como lo conozco. Desde hace tiempo, en mi exploración de formatos diferentes, noté que los documentalistas que hablan de sí mismos logran acercarse más a las realidades, tener los ojos más abiertos y ver los pequeños detalles que maravillan la vida. Para mí, este ejercicio de mirar hacia adentro, es completamente sanador, me hace abrir la mente y el corazón y por supuesto, hace que afirme mi amor por las personas que están cerca a mí.

7. MARCO TEÓRICO

7.1. El archivo

Como lo he mencionado antes, el archivo es la base del documental, pues de allí parte la intención de contar una historia. Durante toda mi vida, he estado rodeada de imágenes que plantean mi pasado, mis amigos, mi vida antes de que creara recuerdos. Las fotos y videos cumplieron un papel muy importante en el desarrollo de mis habilidades y gustos, pues siempre me generaron curiosidad y eso me llevó a este punto de experimentar con ellas.

Al utilizar material de archivo en este proyecto, se hace énfasis en la capacidad ritual que tienen objetos como el álbum en la familia colombiana, pues es a través de este objeto que se presentará a los personajes y la historia de una madre, un padre y sus hijas.

Mi familia ha retratado diferentes pasos de mi vida y de la vida de mi hermana a través de fotos, videos y escritos que mantienen guardados en un cajón en el altillo de la casa. El archivo se encuentra en el mismo lugar en el que se encuentran las cosas olvidadas o que se ocultan. Este material es reproducido cada vez que vienen visitas lejanas o que hay nostalgia y se quiere recordar. Sin embargo, hay partes de este material que parece casi exclusivo, pues se trata de archivos que, aunque también sean de mi infancia, están escondidos, guardados para el recuerdo de lo que ha sido el amor de mis padres.

Lugar donde se aloja el archivo familiar. Altillo de mi casa. 2023

Caja de fotos y cartas. 2023

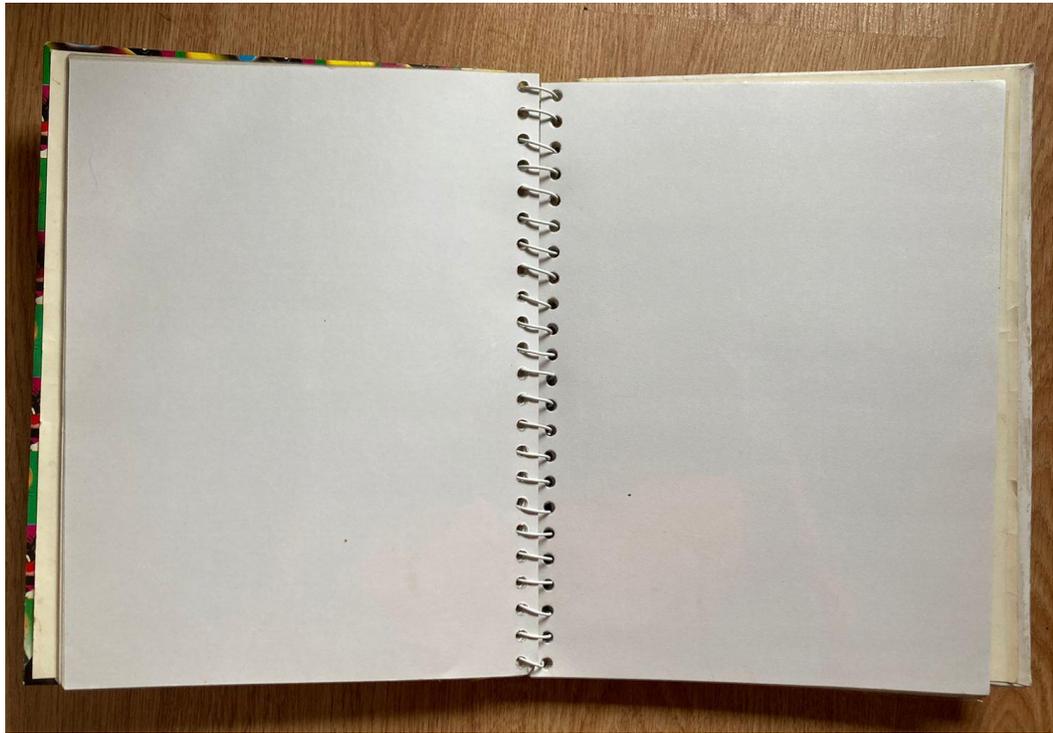
Mi madre siempre me recuerda el álbum desde la nostalgia, pues cuando nació, ella escribió poemas y se imaginó un libro en el que mi crecimiento se evidenciara, pero más importante aún, dónde las imágenes captadas con algún tipo de picardía o gesto que a ella le causara emoción, fueran presentadas sin razón más allá de ser exhibidas para el recuerdo en el futuro. A ella no le importaba la técnica ni composición de la foto, tampoco la cronología ni el tamaño, por el contrario, mi padre, fotógrafo de tiempo libre y una persona muy metódica, decidió que las fotos, en su mayoría tomadas por él, debían tener un sentido cronológico, llevado al paso a paso de la crianza y el crecer y que, además, no todas las fotos eran merecedoras de entrar a ese majestuoso libro, ya fuera por composición, luz o algún otro defecto técnico. Es como si mi álbum de infancia nunca hubiera sido terminado, pues mi madre quería llenarlo rápido, con la emoción y euforia de tener miles de fotos, quizá extremadamente similares, pero infinitamente representativas para ella, poner sus poemas, sus cartas de amor y sus canciones. Pero al ver que mi padre no la dejaba avanzar por asuntos estructurales, no continuó con el proyecto de llenar el álbum de su primera hija y en el tiempo se perdió la intención de exhibir de forma genuina, por ese miedo a no representar de la manera “correcta”. Como lo dice Armando Silva en su libro *Album de Familia*, generalmente la mujer se encarga de la tradición oral de los recuerdos vividos, mientras que el hombre, se fija más en la captura de la foto, la ubicación de los archivos, la tecnicidad en general. En el caso de mi familia, mi madre es la encargada de abrir de vez en cuando el álbum y hablar de cada foto de este. Los

que escuchamos dichas historias, fingimos no saberlas y nos sorprendemos cada vez que esta es contada. Hace parte de un ritual, en el que la oradora nos da una dosis de bienestar y alegría a cambio de nuestro desconocimiento propositivo.

Álbum hecho por mi mamá. 2000

Dada la ausencia de imágenes en las páginas del álbum de mi infancia, el espacio en blanco se hace evidente y supone un gran espacio para la exhibición y al mismo tiempo, ese espacio en blanco logra narrar una historia y generar preguntas, pues al ser visualizado y encontrar después de algunas fotos de mis primeros días de vida, hojas totalmente vacías, da espacio para que la imaginación cree teorías de la causa de esa ausencia, ausencia que se siente además, al ser la persona que está retratada en aquel libro, como una pausa de la vida y de la experiencia de mi niñez.

Álbum vacío. 2023

Las primeras fotografías de vida logran dar un vistazo a la propia vida que se desconoce durante los primeros años, muestran rasgos físicos y de la personalidad que retratados por otros, logran que años después uno mismo se reconozca como esa persona con ciertas características específicas. Yo me imagino cuando pequeña gracias a las fotografías que vi al crecer y que generan en mí un “recuerdo” de mis expresiones, maneras de actuar e incluso de las acciones realizadas que se registraron en alguna de las fotografías. “la foto como captación de algo, de un instante, postula lo real y al mismo tiempo su realidad. Su demostración es el imaginario, y su sentido, la deducción simbólica.” (Silva, 1998. *Album de Familia*), pues sin estos relatos, las fotos se quedarían como un fotograma inmóvil en la imaginación, no como un recuerdo vívido, que ha sido construido por diferentes versiones de historias que han sucedido alrededor de la fotografía que se encuentra en el álbum.

El álbum cumple la función de un diario visual, es un objeto lleno de significado y emocionalidad. “El álbum de familia es un archivo privado que documenta la historia de una familia y que a menudo se conserva como un tesoro personal. El álbum de familia puede incluir fotografías, cartas, diarios y otros objetos personales, y puede ser una fuente importante de información y recuerdos para el cineasta que está interesado en hacer un documental autobiográfico. Al utilizar el álbum de familia en su trabajo, el cineasta puede construir un diálogo entre el

pasado y el presente, y explorar temas de identidad, memoria y patrimonio." (Silva, 1998, *Álbum de Familia*) A diferencia de los archivos digitales, este logra tener características plásticas especiales que narran a través del tiempo. El álbum se convierte en un objeto sagrado, en el que se depositan las imágenes que ya no son recíprocas y que por tanto, solo se ven en momentos específicos de la vida. Las manchas, arrugas, fotos desenfocadas, son "imperfecciones" que permiten conocer el paso del tiempo, la originalidad del archivo y el uso recurrente de este. Como bien lo aclara Silva, "Por aspecto material del álbum entendemos, pues, todo aquello que interviene, distinto al sentido de realización fotónica, físico-químico, de la misma foto. O sea que hablo, además de los objetos que se le pegan, de materiales referidos al álbum, tamaño de las fotos, condiciones cromáticas, agregados a las fotos, páginas de los álbumes y número de estas llenas y vacías"

Actualmente la fotografía está al alcance de muchos, los recuerdos son capturados con carencia de intuición y esto lleva a que las fotografías sean mucho más efímeras y ligeras. Como dice Susan Sontag "Las fotografías que almacenan el mundo parecen incitar el almacenamiento. Se pegan en álbumes, y se enmarcan y se ponen sobre meses, se clavan en paredes, se proyectan como diapositivas. Los diarios y las revistas los destacan; los policías las catalogan; los museos las exhiben; las editoriales las compilan." Están hechas para quedarse en un lugar oscuro y ser recordadas de vez en cuando. Sin embargo, el momento de luz y visualización es un momento sagrado dentro de la tradición oral de las familias latinoamericanas.

El cambio de la fotografía análoga a la digital, supuso muchos retos para el álbum como se conocía. "Aquella época en que hacer fotografías requería de un artefacto incómodo y caro -el juguete de los ingeniosos, los ricos y los obsesos- parece, en efecto, muy remota a la era de las elegantes cámaras de bolsillo que induce a todos a hacer fotos." (Sontag, *Sobre la Fotografía*. 2013) Para entenderlo, pongo el ejemplo de mi familia. Actualmente tengo 23 años y de mi existencia existen miles de fotos físicas, muchos videos de vhs, 3 o 4 álbumes con recuerdos ordenados. Como lo mencionaba anteriormente, estas fotografías y objetos pasados, permiten el diálogo acerca de lo que fue mi vida, permiten conocerme un poco más. Por otro lado, mi hermana, que solo es 4 años menor, nació en el momento del cambio análogo-digital y esto significó carencia de su archivo personal. De ella hay pocas fotos, casi ningún video y claramente ningún álbum. Y aunque seguramente existieron registros de su vida en cámara digital, estos archivos, al carecer de ritual, se olvidaron y se perdieron en algún computador antiguo. "En calidad de uso de archivos, las fotos puestas en las carpetas de almacenamiento digital traen otra ruptura: pierden su capacidad de ser vistas y contempladas en su totalidad" (Silva, 1998. *Album de Familia*) Las fotos empiezan entonces a carecer de narrativa, ya no conducen al diálogo debido a su poca

visualización en conjunto, se pierde lo plástico, lo táctil y se vuelve un archivo más dentro de una nube absolutamente saturada de recuerdos que ya no serán admirados. “ Así que pierden esa aura propia de la foto de papel y gana al contrario la funcionalidad de la foto como dato icónico”(Silva, 1998. *Album de Familia*).

Este camino de trabajar con archivos, me ha llevado a diferentes conclusiones generacionales. En mi familia, cuando nos sentamos a ver fotos y videos del pasado, son escasas los documentos que se encuentran de mi hermana, incluso llevándonos solo 4 años. Manuela, nació en el 2004, momento en el que lo análogo empezaba a hacerse pequeño y lo digital se convirtió en lo más popular. Seguramente existió más archivo de mi hermana, pero al ser digital, al pasar de computador en computador, se fue desapareciendo a lo largo de los años.

Madre siempre ha sido la creadora, la semilla del nacer, el alimento para mi y hermana. Madre ha sido valiente, ha crecido en cuerpo y alma y ahora puede desapegarse para dejarse volar. Ella sabe lo que puede lograr. A sus 22 años, edad que ahora tengo yo, ella me parió y me brindó el amor más grande del mundo, me enseñó a reír y a admirar, me enseñó a llorar y sacar lo que llevo adentro y también quiso mantenerme segura por miedo al desastre. Recuerdo que mi mamá tenía mucho miedo de los pequeños pasos que iba dando, mientras mi papá me presionaba por avanzar y aprender cosas, ella siempre me enseñó que podía no hacerlo si no quería y aunque en general este sentimiento venía del miedo a que me cayera, mi mamá siempre me apoyó cuando tomaba el riesgo de caer y me ayudaba a levantar con fuerza y sin mucho consentir.

Mamá nunca ha sido muy cariñosa, con esto me refiero a que no le gustan mucho los abrazos o besos y también le parecen exageradas algunas palabras de amor, sin embargo, ella siempre ha demostrado el amor de una manera peculiar, en enfermedad cocina suavemente, en felicidad llora de emoción y en tristeza apoya desde la fortaleza que parece aflorar cuando me ve vulnerable. Siempre sabe la respuesta, siempre sabe como hacer que la vida no sea tan pesada y sobretodo, sabe soltar.

Desde hace tiempo la maternidad ha despertado en mí una curiosidad innata y una necesidad de explorar a través de otras, la experiencia de dar vida y ser responsable de un ser humano inexperto del mundo. En mi afloran muchos sentimientos y emociones diversas a partir de este tema y surgen también muchas preguntas e inconformidades que se nutren del día a día, la libertad y la individualidad.

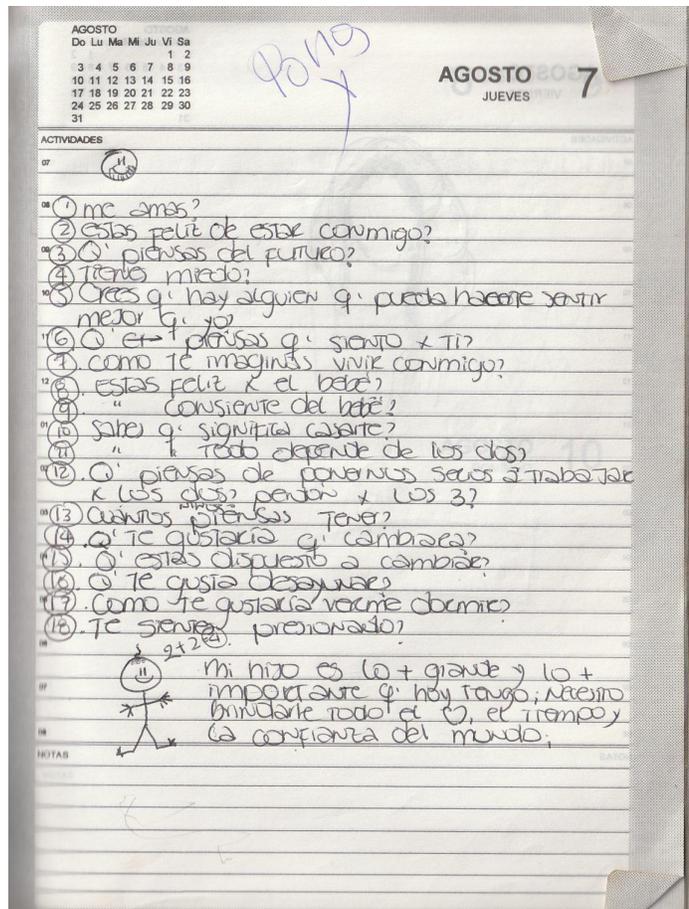
La mujer es generalmente presionada a ser madre, sea que ella quiera o no, la presión de la maternidad siempre está rondando, pues se generaliza la idea de que la mujer es madre por excelencia. Sin embargo, desde una posición feminista y una mirada libre hacia la vida de cualquier ser humano, surgen preguntas que desacatan esa norma y trato de entender por qué la maternidad es el camino “seguro” y por qué hace parte del ideal de vida hegemónico al que estamos ligados desde la falta de información y las mentes aferradas a lo conservador y “correcto”.

La maternidad, a mi parecer, es algo precioso, mágico, casi onírico, esto, desde mi visión de no madre que se deja sorprender por la naturaleza del cuerpo y de la vida misma. El inicio de este viaje de investigación y gusto por la maternidad se da cuando empiezo a entender cómo es que el ciclo femenino funciona y este funcionamiento es tan biológicamente preciso que el cuerpo se transforma de una manera sorprendente. Al quedar en embarazo, desde el primer momento, el cuerpo tiene una transformación enorme y esta, permite el buen desarrollo del bebé que crece en el interior del vientre. Los órganos se reorganizan para darle paso al nuevo ser, la cadera se ensancha para dar soporte y seguridad, los senos empiezan a generar comida y en el útero, ese espacio en que todos habitamos alguna vez, se forma un resguardo perfecto con todas las comodidades para suplir las necesidades del desarrollo del feto que allí se encuentra. Además de lo físico, que ya parece maravilloso, me sorprende también lo que sienten algunas de las mujeres con las que hablé al estar embarazadas. “Sentí que mi cuerpo se cubrió con un traje fuerte, hecho de hierro o algo similar, sentí que lo podía todo” “Sentí que, aunque no iba a ser fácil y estaba muerta del miedo, iba a poder con eso porque mi cuerpo estaba preparándose, entonces decidí que mi mente también” dijo mi mamá en una conversación sobre la maternidad. Se sienten fuertes, se vuelven aún más intuitivas, quizá se despierta ese sexto sentido que es conocido en las mamás. “Algunas mujeres perciben este vivificante «sabor de lo salvaje» durante el embarazo, durante la lactancia de los hijos, durante el milagro del cambio que en ellas se opera cuando crían a un hijo o cuando cuidan una relación amorosa con el mismo esmero con que se cuida un amado jardín.” (Pinkola, Mujeres que corren con los lobos, 1989)

Para empezar, considero importante hablar de lo que conozco y desde allí contextualizar este gran amor que siento por el proceso. Mi madre, personaje de este documental, es la persona por la que entiendo tantas cosas del mundo e incluso de mi misma. Mi madre es aquella que lo sabe todo sobre mí, sabe cosas que jamás sabré si son ciertas, incluso tratándose de mi propia vida. Porque a diferencia de mi, ella sí recuerda mi infancia completamente. Llegan pensamientos a mi cabeza que quizá solo son una gran escena compuesta de apoyos visuales y narraciones fantásticas de lo que hice en mis primeros años de vida, lo que me

gustaba, cómo me veía e incluso la personalidad que recuerda ella que tuve desde bebé. Todos estos recuerdos, creados seguramente por mi cabeza a partir de muchos estímulos, los tengo gracias a mi mamá, persona que guardó en sus anécdotas con amor cada pequeño paso que daba y cada travesura que hacía en la poca conciencia de la niñez.

Hoy, con 22 años y problemas de ansiedad que empezaron desde la niñez, mi mamá le dijo a mi hermana entre lágrimas, que seguramente mi ansiedad, comerme las uñas y demás rasgos, venían de la ansiedad que ella misma experimentó al estar embarazada de mi a una corta edad y del poco apoyo que recibió. Escuchar esto fue un paso más para reconocer el poder que la madre tiene sobre el hijo en su vientre, reconocer el vínculo estrecho, más que cualquiera, que transmite alimento, nutrientes y todo lo que necesite el bebé, pero que también transmite emociones, sentimientos y estados que, como la comida, puede tener repercusiones en la vida del bebé fuera del vientre y en su crecimiento.

Escritos de mamá, 1999.

Mi mamá siempre escribía diarios, sus cuadernos de la universidad eran en realidad poemarios y cuestionarios de amor. Allí plasmaba sus temores pero también sus travesuras. Sus verdades y los secretos más grandes. La mujer salvaje “viene a través del tambor, del silbido, de la llamada y del grito. Viene a través de la palabra escrita y hablada; a veces, una palabra, una frase, un poema o un relato es tan sonoro y tan acertado que nos induce a recordar, por lo menos durante un instante, de qué materia estamos hechas realmente y dónde está nuestro verdadero hogar.” (Pinkola, Mujeres que corren con los lobos, 1989). El escrito siempre fue para ella una manera de soltar y comunicar lo que le rondaba en la mente, la manera de tomar fuerza y en silencio, seguir adelante, la escucha que a veces no encontraba afuera, en su cotidianidad.

Mi mamá estaba escribiendo su tesis cuando yo estaba en su barriga, tenía exactamente la misma edad que ahora tengo yo y una vida completamente diferente a la que ahora es mi vida. Uno de los conflictos más grandes que surgen en mí al pensar en maternidad, es ese miedo a dejar mi vida, como la conozco, atrás. La individualidad que tenía mi madre al no tener hijas se vió nublada por todas las responsabilidades que trae consigo ser madre, y aunque ella siempre quiso serlo, hay muchas cosas que quizá habría hecho antes de decidirlo y que ahora, con su hija mayor de 22 años (yo) y su hija menor de 18 (mi hermana) puede volver a pensarlas y en el mejor de los casos, realizarlas. Para mí, ser madre ha sido algo que ha rondado en mi cabeza los últimos años y aunque he visto y conocido muchas maneras de maternidad y he podido entender que cada una de ellas es respetable y me he enamorado profundamente de esta labor, mis dudas acerca de mi vida y libertad me hacen, ocasionalmente, negar mi intención de ser madre.

7.2. El ritual

Al empezar esta investigación de lo femenino, la madre y la ciclicidad, era muy importante para mí investigar y entender muchas maneras de ser madre y el misticismo detrás de serlo. Es por eso que encontré en diferentes talleres y recursos diversos, una manera de acercarme al cuerpo gestante, a la crianza y al pensamiento de madre contemporánea.

Empecé por aprender que el nacer es todo un ritual, seguramente el más importante de nuestras vidas, pues que hay más sagrado que nacer. Sin embargo, en la actual sociedad capitalista y machista, el acto de nacer se vuelve un negocio. Es por esto que quise investigar la partería como acercamiento a lo sagrado y lo natural, este fue uno de mis primeros acercamientos al tema de la maternidad. Mi

intriga comenzó al saber que el nacer es ahora un negocio, pues la manera en la que el sistema capitalista decide el nacimiento de los bebés, carece de moral y sensibilidad. En el año 2016, la partería, una labor realizada desde el inicio de la civilización de occidente y que se practica hasta hoy en día, fue declarada patrimonio intangible de la humanidad al ser una labranza que prevalece en muchas comunidades indígenas y afro en diferentes países del mundo. En Colombia, esta ocupación continua vigente en comunidades vulnerables como lo son la región del pacífico y el departamento del Cauca, donde grupos de mujeres con conocimientos prenatales, de parto y postparto, se unen en comunidades organizadas dedicadas exclusivamente a esta labor.

La partería, guiada mayoritariamente por mujeres, propone la concientización de partos humanizados, en donde la madre es dueña de todas las decisiones que se tomen sobre su cuerpo desde el inicio de la gestación hasta la concepción y crianza del bebé. El parto natural es un acto fisiológico e involuntario, el cual es obvio que se desarrolle y culmine en las mejores condiciones posibles, para la madre y el recién nacido, en el momento que es recibido y tenga el beneficio inmediato del apego precoz a la madre. Lo que más resalta es que predomine la autonomía o la decisión definitiva de la mujer con relación a las condiciones de atención que aspira en el momento del parto que incluyen, por ejemplo, las referidas a la postura que quisiera adoptar en el instante que se presente el periodo expulsivo o el nacimiento del bebé. Es decir, puede colocarse en posición acostada, de pie o hasta en cuclillas, si así lo desea. También decide la presencia de su pareja o cualquier persona del entorno familiar íntimo. Por supuesto, esto sumado a un requisito demasiado importante como es el respeto a su intimidad, privacidad y dignidad, lo cual debe estar siempre presente en ese acto tan prodigioso de traer a su hijo al mundo. Así mismo, esta tradición presenta un conocimiento ancestral que se mantiene activo y vigente, en donde los ritos y creencias en la naturaleza y el cuerpo femenino, guían el proceso de parto hacia un estado de calma y afrontación.

Según Benjamin, para las cosas que están “a servicio del culto [...] el que existan es más importante que el hecho de ser vistas”. Su «valor cultural» depende de su existencia y no de su exposición. La práctica de cerrarlas en un espacio inaccesible, de sustraerlas con ello a toda posibilidad de verlas, eleva su valor cultural.

Los brebajes y agüeros que utilizan las también llamadas matronas son la clave para que esta experiencia se convierta en un viaje de sensaciones y sabores, en donde la expansión no será solo del cuerpo, sino de la mente al conocerse y conocer a ese nuevo habitante de sí. Esta idea de recetas milenarias y prácticas

“fuera de lo común” viene impregnada de pureza y de diferentes sentimientos para cada mujer.

“Perejil para quedar en embarazo, verbena para calmar la ira, caléndula para mejorar la intuición, poca agua para que el niño no salga cabezón, leche y queso para aclarar la piel, sangre para mejorar la fuerza, cebo para evitar el pasmo, toronjil para aprender a soltar, invocar a San Ramón Nonato para un parto sin dolor..., y a confiar en las manos de su comadre partera.” (Canto tradicional de la partería afro. De Yerbateras, Cantos y Rituales)

En cambio, el capitalismo industrial ha llevado a la sociedad a vivir de forma apresurada y sin censura alguna, perdiendo así toda decisión y convirtiendo las relaciones más fuertes en relaciones netamente transaccionales. Esto ha llegado al extremo de convertir el acto de nacer, que además es el acto más puro y natural que existe, en un negocio que carece de misticidad alguna. Todo recurso y significado trascendental que se le da al parto en las comunidades ancestrales, se pierde por completo en el proceso de parir en los hospitales de grandes ciudades, pues es allí donde se permite la total intromisión de un médico y la total pérdida de decisión de una madre.

Como bien lo dice Byung-Chul Han (2013), la sociedad positiva se olvida de enfrentarse al sufrimiento y al dolor, de darles forma. En el caso del nacer, esta sociedad es impregnada de miedos irracionales que permiten una imaginación fatalista en la que se teme por la vida propia y del hijo, se teme también por el dolor causado a la hora de parir y se cuestiona la capacidad natural fisiológica que tiene cada mujer de traer la vida al mundo. De esta manera se confronta el proceso de gestación y el de dar a luz con una guía clara hacia el miedo y hacia el fracaso, llevando a las mujeres a creer y aceptar toda la información errónea y apresurada que sea brindada por un conocedor (médico), sin tener en cuenta que esto es finalmente por un fin netamente transaccional y apresurado.

Los partos en hospitales públicos, son un claro referente de parto deshumanizado por parte de los profesionales de la salud, en este se produce violencia física a través de la práctica de episiotomías rutinarias, cesáreas sin justificación médica, tactos realizados por más de una persona o exceso de medicación. Además, en el plano psicológico se suele manifestar maltrato hacia la gestante con el uso de lenguaje inapropiado, discriminatorio, humillante o crítico acerca del estado de la mujer y del bebé recién nacido.

“En cambio, los rituales y ceremonias son sucesos narrativos, que se sustraen a la aceleración.[...] Los Rituales y ceremonias tienen su propio tiempo, su propio ritmo y tacto. La sociedad de la transparencia elimina todos los rituales y ceremonias, en cuanto que estos no pueden hacerse operacionales, porque son un impedimento para la aceleración de los ciclos de la información, la comunicación y la producción” (Byung-Chul Han, La Sociedad de La Transparencia. 2013).

Un claro ejemplo ritual que sucede en la mayoría de los hogares latinoamericanos, tiene que ver con el álbum. En Álbum de Familia, se afirma que la tradición oral en las familias se da mayoritariamente gracias a las madres o mujeres de la casa. En el caso del álbum, las historias pueden pasar de generación en generación a partir de la sensibilidad y la emoción que le aporta la mujer a la imagen, gracias a la narración desbordada de encanto al explicar o recordar una situación específica del pasado. El ritual de mirar las fotos, pasarlas, cortar historias, recordar y repetirlo, hacen que el archivo tenga mucha carga aural, que signifique cada paso de su proceso, desde el lugar donde están guardadas, seguramente llenas de polvo, hasta el proceso de verlas y sentir en el corazón un latir de emoción profunda.

Durante mucho tiempo e incluso ahora, se ha creído que la mujer ha nacido para ser madre, que todas tienen la capacidad y la disposición para hacerlo. Sin embargo, a partir de esta investigación, charlas con diferentes mujeres y pensamientos personales, es claro que cada mujer decide llevar su vida de la manera más tranquila y coherente para sí misma. La maternidad siempre ha sido un tema que me ha interesado, hay algo en mí que se despierta al pensar en ser madre. Mi hermana menor, a la que le llevo 4 años, toda la vida me ha dicho que cumplo un papel maternal importante en su vida, pues desde que era pequeña la he cuidado y acompañado de cerca y con precaución. Con ella, mi instinto maternal se activa inmediatamente, queriendo protegerla del mal que hay en el mundo, controlando dónde está y a qué hora llega, pensando siempre en su bienestar.

De esta manera, el sentir materno, la disposición al cuidado, la orientación y la comprensión, el respeto a lo natural, al ritual y a la vida, son elementos fundamentales en esta búsqueda introspectiva de la maternidad en mí.

7.3. Documental autobiográfico

El documental autobiográfico resulta de una curiosidad constante de entender el ser interior y el contexto de la persona. En mi caso, desde hace unos años

empecé a realizar fotografía análoga y dentro de esa exploración, llegué al autorretrato. Lo que me hacía sentir esta práctica era algo que me emocionaba bastante, pues retrataba mi rostro en diferentes momentos de los días y por lo tanto, diferentes emociones, las cuales después de un tiempo podía ver de cerca y analizarlas como un conjunto. Mi colección de autorretratos comenzó como un juego en el que jugaba con los ángulos, la luz, el contraste y se convirtió poco a poco en un diario íntimo, en el que a través de mi cara, mi cuerpo y mi expresión corporal, puedo transmitir sensaciones diferentes sobre mi misma.

La curiosidad por la mirada introspectiva siempre ha estado en mí, cuando pequeña hacía collage con las fotos que mi papá tomaba, luego empecé a ver los VHS de la familia y descubrí muchas cosas que parecía apreciar más que otros miembros de la familia. Para mí, estos objetos y recuerdos son tesoros realmente preciados, pues me permitieron durante mi infancia y hasta la actualidad, acercarme a mi vida del pasado y de esta manera entenderme a mí como individuo. La memoria es una parte fundamental del documental autobiográfico, ya que es la herramienta principal que utiliza el creador para recordar y reconstruir su pasado. Sin embargo, la memoria es un proceso complejo y subjetivo, y puede ser influenciada por factores como la emoción, la perspectiva y el contexto social. Por lo tanto, en el proceso de recordar, siempre debo ser consciente de las limitaciones de su propia memoria y estar dispuesta a explorar y cuestionar mi propia perspectiva en el proceso de hacer un documental autobiográfico.

Hablar de mi misma no ha sido fácil, es un proceso que requiere tiempo y conciencia, mostrar lo que me rodea desde una mirada tan cercana y exponer esto al espectador, es un riesgo ya que la información será (o podría entenderse como) completamente subjetiva. “Entiendo que la palabra autobiografía significa “escribir la propia vida “. Pero como ocurre con tantas otras cosas de los griegos, puede que nuestro texto esté corrompido. Preferiría entender que es “la vida escribiéndose a sí misma”; igual que los que empleamos la cámara entendemos que la fotografía es “la luz escribiéndose a sí misma”. No somos tanto agentes como intermediarios, cuando presentamos la película a la luz, del mismo modo que reunimos a dos buenos amigos con la esperanza de que se quieran como nosotros los queremos a los dos” (Frampton, *Autobiografías*. 2019). Generalmente, el documental pretende narrar una realidad y exponerla de la manera más transparente y objetiva posible, sin embargo, al tratarse de algo tan personal, el punto desde el que se aborde la información y el material, dependerá únicamente del autor y de la manera en que escribe su vida misma. En este caso, al tratarse de un documental sobre mi familia y sobre mi misma, la manera de narrar, las imágenes presentadas y las decisiones del proceso, son completamente intuitivas y guiadas por la emoción.

Para fortuna de este proyecto, hablar de mi familia siempre ha sido algo de lo que me he sentido orgullosa, pues a diferencia de muchos amigos de infancia, puedo decir que mi vida se ha basado en la libertad gracias a que mis padres me han dejado vivir lo que he decidido vivir sin poner obstáculos innecesarios. Claro que fueron exigentes y retadores durante mi infancia y adolescencia, pero siempre fui tratada desde el amor y el respeto, desde la libertad y la tranquilidad de saber que podía hacer de mi vida lo que yo considerara mejor para mí.

Mis papás eran muy jóvenes cuando me tuvieron, no fue fácil. Mi mamá seguía en la universidad, mi papá pasaba por un momento de mucha incertidumbre y retos personales. Decidieron tenerme, decidieron hacer una vida juntos, casarse y tener un lugar propio. Para mí, cada uno representa algo muy diferente en mi vida. Mi mamá, Viviana, es el cuidado, la sensibilidad y la empatía. Las lindas palabras en los malos momentos, la risa interminable y el polo a tierra. Mi papá en cambio, es la rebeldía, la introspección y meditación, la libertad y constante búsqueda de ella, el sacar provecho de, la curiosidad, la necesidad de explorar y por supuesto, el amor a cualquier tipo de arte.

Este documental es una conversación permanente, en la que pretendo encontrar respuestas de sucesos que para mí son importantes y me han estremecido a lo largo de la vida. Uno de los principales, es la pausa en la creación de imágenes por parte de mi papá. Él amaba tomar fotos y registrar situaciones en video. Hay muchos archivos escondidos, experimentaciones con negativos, juegos de collage, videos de todo tipo, pues él siempre andaba con una cámara bajo su brazo. Es curioso pensar en la pausa de algo que parecía ser lo que realmente lo hacía feliz y lo que le permitía sentirse feliz y completo, además de ser muy bueno en ello. Es curioso cómo se dejan los hobbies atrás y se olvidan a pesar de hacerlo bien. Me hace creer incluso, que estos hobbies se heredan y afortunadamente, fui la que heredó el ver el mundo con ojos curiosos y muy abiertos.

Al querer crear algo, no hay mejor manera o por lo menos forma más sencilla de hacerlo que desde lo que se conoce, es por esto que en los últimos años, las películas de realizadores en primer plano, que cuentan su historia, desde su punto de vista y que por lo general no tienen pretensiones más que entenderse y llevar a la luz un pensamiento o situación personal, han ganado tantos espectadores y cada vez son más las personas que se suman a hacerlo. El cine no siempre tiene que tener una historia extraordinaria o un personaje fuera de lo común para ser escuchado o que el público empatice con la obra. Esta manera de acercarse a lo personal da cuenta de la cotidianidad y como muchas personas pueden sentirse identificadas con diferentes personas, familias o incluso situaciones de la vida

diaria, que de la manera correcta, pueden entenderse desde la contemplación de las pequeñas cosas, la simplicidad de las relaciones o lo “aburrido” del día a día.

“Personalmente creo que las tres grandes tareas del cine del siglo XX son: 1) Hacer la épica, es decir, contar las historias de las tribus del mundo. 2) Para mantenerlo personal, porque solo en las excentricidades de nuestra vida personal tenemos alguna posibilidad de conocer la verdad. 3) Hacer el trabajo onírico, es decir iluminar las fronteras del inconsciente” (Brakhage, La Función del Cine. 2016).

Una de las preguntas más comunes al hacer este tipo de películas, suele ser la importancia que esta tiene en el mundo, pensando el mundo como algo ajeno al autor, algo que desconoce completamente cualquier característica de este. Es un miedo recurrente ya que generalmente hablar de uno mismo puede parecer sin gracia o bastante normal. Para mí, hacer proyectos desde el argumento de lo conocido, de mi familia, de mi misma, me ha llevado a entablar conversaciones con personas que se sienten muy identificadas con lo que quiero contar. Incluso si es una historia personal, de mi vida, de mis padres, mi hermana y todo lo que me rodea, es una historia que más allá de impactar por la peculiaridad, puede hacerlo desde la manera de narrar y la sensibilidad propia de contar una historia con emoción y desde el íntimo recuerdo de una infancia feliz.

“No sé qué significa una película. Estoy más bien buscando alguna luz detrás de ellas, detrás de las imágenes; estoy tratando de ver al hombre.” (Mekas, Diaries Notes and Sketches.1969)

En el libro “Cuaderno de los Sesenta” de Jonas Mekas, se presentan varias conversaciones alrededor del cine y entre estas, destaca la conversación con Susan Sontag, escritora y directora de cine. Aquel diálogo se trata de su primera película y la manera en la que la realizó. Ella dice que hacer esa película, su primera película, era una necesidad propia, era la exploración de su sensibilidad, era lanzarse al mundo del cine con una película sin saber su destino. Así como ella, la necesidad innata de contar algo surge en mí desde la curiosidad y la exploración de la vida pasada y presente y tomar la decisión de hacerlo realidad es una decisión valiente y arriesgado, pues se trata de mostrar la propia vulnerabilidad y apuntarle a la creación de un concepto y forma de narrar que no es convencional.

7.4. Experimentación del material

Este documental propone una ruptura de las estructuras narrativas tradicionales y trae con él una propuesta visual y sonora basada en la experimentación. Al tratarse de imágenes de archivo, lo que busco es re-dibujar estos recursos para darle una mirada personal. De esta manera, las imágenes que alguna vez grabó mi papá, se transforman de una manera plástica y significativa, creando una nueva intención de la imagen. La experimentación supone una propuesta llena de riqueza plástica y visual.

A través de la experimentación, propongo un juego de texturas y matices, en los que los contrastes logren evidenciar ciertas sensaciones y emociones que siento a partir de la visualización y manipulación del material. Además, la recursividad y uso de diferentes materiales brindan un carácter diferente a la pieza audiovisual.

Desde el inicio de la realización del documental, el proceso fue diferente a lo que es en una película convencional. Como lo afirmó Jerónimo Atehortúa en “Hacer una película con archivo de películas” una charla en la Universidad de La Sabana el 6 de marzo del 2023, “uno no hace las películas que quiere, hace las películas que uno puede” y este fue el caso en este documental. El material de archivo que tenía en mis manos me guiaba a hacer un documental diferente al que tenía en mente, el material habla, exige y brinda oportunidades de nuevas creaciones y maneras de narrar. “La ausencia de material se vuelve una riqueza.” Afirma Atehortúa. Es así, como desde el inicio hacer este cortometraje procesos creativos poco convencionales se activaron desde la digitalización del material de archivo (VHS y cassettes) la búsqueda meticulosa de fotos y videos en diferentes casas de mi familia, las conversaciones del pasado, el escaneo experimental e intuitivo de imágenes u objetos encontrados en la búsqueda, hasta la experimentación de unir en la edición todos estos tipos de materiales con texturas y objetivos diferentes. El archivo es como afirma Atehortúa “una alternativa estética, política y poética de realización” y abre caminos infinitos hacia la composición y planteamiento de una pieza audiovisual.

Una de las premisas del cine experimental es que la perfección y rigurosidad no son necesarias para lograr una película completamente significativa y audaz. De hecho, Jonas Mekas, uno de los máximos exponentes del cine experimental, afirma que “las imágenes pueden ser registradas de miles de maneras en la actualidad y estas, sin importar su calidad o origen, pueden ser usadas propositivamente con la experimentación.” Además, afirma que la mejor manera de aprender e incursionar en el mundo del cine experimental, es “llevar un diario en video, de tal manera se entenderán las imágenes y la intención del cine que realmente se busca como realizador.”

Uno de los retos más grandes al hacer este documental, fue entender la narrativa como algo no tradicional y salir de los estándares de la misma, ya que, en el ámbito del cine, suelen aferrarse a ciertas narrativas estandarizadas, mientras que, como afirma Gene Youngblood: "Aunque el video-arte usualmente se define mediante la comunidad contemporánea de las artes, su contexto propio es la tradición del cine experimental. Fuera del que no puede ser entendido en ningún otro nivel más serio que el modo o sensibilidad del mundo del arte..." puedo tener una percepción de este documental como un cuadro abstracto es visto o apreciado en el mundo del arte. En la misma charla de La Universidad de La Sabana, Atehortúa afirma que el cine no es necesariamente narrativo, el cine puede proponer y encontrar nuevos caminos de exposición y nuevas maneras de mirar. Así es como mi documental no tiene una línea narrativa basada en alguna estructura en específico, es una estructura que se formó a través del tiempo de edición y entendimiento del material de una manera intuitiva, porque como también lo dijo Atehortúa, hay que escuchar al material y al proceso, de esta manera es que se llega a ideas completas y bien dirigidas.

En cuanto al montaje, como bien lo mencioné anteriormente, es un proceso intuitivo y muy emocional, este cortometraje fue completamente diferente al iniciar el proceso de montaje, se reescribió durante varios meses en la línea del tiempo hasta alcanzar la sensibilidad y la idea que tenía en mente. En una conversación entre Bachmann y Mekas, en "Cuadernos de los Sesenta" Bachmann afirma *"Creo que usted entiende el montaje como un acto más emocional que lógico, que edita el pasado o más bien, que determina la expresión definitiva intuitivamente, en el arte de crear. Unifica todo el arte creativo en un único momento y por lo tanto convierte al "presente" del acto en el "pasado" del trabajo. En síntesis uno puede decir que el acto creativo hace del presente un pasado o, quizás, detiene el tiempo."* A lo que Mekas responde: *"A medida que el cine progresa, las técnicas de edición seguirán evolucionando, se volverán más y más automáticas. Los pintores no suelen tomar decisiones lógicas, no piensan "debo mover el pincel a la derecha y luego más arriba". Sienten hacia dónde debe ir el pincel. A esto me refiero cuando digo que el montaje se volverá más automático. No creo que tenga que ver con qué tan bueno es uno como artista, es un concepto más básico. Tiene que ver con las emociones."* El archivo empezó a guiarme y se volvió un proceso lleno de retos y de emoción, el proceso de montaje fue realmente intuitivo y reflexivo. Tomar imágenes de mi misma y relacionarlas con lo que soy ahora y lo que fui me abrió los ojos a una realidad llena de significado y a veces ignorada en mi vida.

El collage es una forma de experimentación en la que se vuelve protagonista el material y los recursos ya existentes. Baigorri afirma sobre el collage en las películas: "El proceso de elaboración de este tipo de películas difiere considerablemente del resto de producciones cinematográficas tradicionales y se

aproxima al montaje videográfico que más tarde desarrollaría el vídeo de creación. En primer lugar, porque los realizadores pueden prescindir de los primeros pasos del proceso cinematográfico (producción, guión, rodaje,) ya que sólo parten de documentos preexistentes y/o desechados. Ello conduce a una articulación básicamente conceptual y plástica de la obra, es decir, a un proceso de trabajo similar al ejecutado por los artistas plásticos, pero que en este caso se concentra en el montaje (edición). Así pues, las obras del found footage coordinan dos formas de abordar una obra que cada autor en particular planteará según sus necesidades y objetivos: por una parte debe tener en cuenta el procedimiento, que depende de la habilidad de cada realizador para manipular las imágenes, y por la otra, su capacidad para dominar las relaciones entre los planos y secuencias a los que recurre.” Esto, poniendo en evidencia el proceso creativo de una película que recurre al collage como recurso vivo y reiterativo . “De hecho, la práctica del found footage se basa en una película encontrada (y a veces buscada) que ha sido reconstruida de una forma diferente a como lo era anteriormente, dando lugar a una nueva obra, a un nuevo “original” (Baigorri, El video y las vanguardias artísticas. 1997).

8. GÉNERO Y FORMATO

8.1. Género

Este proyecto es un documental poético, pues no busca ser objetivo ni pretende crear opiniones específicas en el espectador. Al contrario, es un documental íntimo, en el que prima la visión propia y la exploración del entorno familiar.

Es además, un documental experimental, pues, como lo mencioné anteriormente, propone una ruptura de la estructura narrativa clásica y busca nuevas formas de contar a través de la experimentación de muchas posibilidades audiovisuales, de la narración a través del montaje y la grabación de nuevas imágenes.

8.2. Formato

El documental es un cortometraje de 24 minutos de duración que busca la exposición de una historia personal contada en primera persona y del cual se desprenden diferentes preguntas y situaciones introspectivas. Se presenta en un formato de 1920 X 1080 (HD) dadas las propiedades del material de archivo, esa es la calidad máxima a la que se puede llegar. En cuanto al ratio, será 16:9 ya que se adapta a todos los formatos de los diferentes recursos que se usaron y expone información suficiente para el contexto visual de las imágenes.

9. PÚBLICO OBJETIVO

El público objetivo de este documental son personas de 22 a 58 años interesadas en las nuevas propuestas audiovisuales y la experimentación de la imagen. Además de interesarse por el uso del archivo como recurso principal y genuino. Personas que aprecian la emoción y el retrato íntimo desde la autobiografía como motor.

Hijas o hijos guiados por la curiosidad de su vida y con la latente pregunta sobre el futuro, la paternidad o maternidad, que además se interesan por su pasado desde lo que han conocido por el material archivado y que buscan la manera de traerlo al presente.

Mujeres que como yo, se preguntan por su instinto materno y lo que esto significa para la vida futura, ya que causará en cada una algún sentimiento o emoción específica, subjetiva y completamente válida.

10. ESTADO DEL ARTE

10.1. Referentes sobre la investigación temática

10.1.1. Amazona, *Clare Weiskopf*. 2016.

Este documental es un retrato de la relación madre-hija en donde se exploran diferentes puntos de vista de la maternidad y la libertad de la mujer. Weiskopf, directora de la película, indaga las razones del estilo de crianza de su madre, trayendo a la mesa una gran reflexión sobre los estándares de la maternidad y la subjetividad de esta labor de acuerdo a estilos de vida, necesidades y responsabilidades.

Es una película confrontadora, llena de altos y bajos y opiniones diversas. Busca rescatar y cuestionar la libertad de la mujer cuando decide ser madre y lleva la relación de las dos mujeres principales a situaciones incómodas y desafiantes.

Además, Weiskopf, directora del documental, desarrolla y filma esta película, durante su periodo de gestación, por lo que, escuchar las discusiones y conclusiones a las que llega, es de mucho valor, pues pronto va a ser madre.

10.1.2. Home, el país de la ilusión, *Josephine Landertinger Forero. 2015.*

Un documental que expone la realidad de una madre colombiana migrante y la relación con su hija, en este, se exploran temas sensibles como la maternidad, la crianza, el amor, la soledad, el vivir lejos de lo conocido. Es un encuentro cercano con una madre que vivió en 8 países diferentes, criando a sus hijos en este movimiento y ausencia de identidad. Este documental es una prueba de libertad y sentido de pertenencia.

10.1.3. Nijole, La huella de la existencia. *Sandro Bozzolo. 2022.*

Nijole es un documental que retrata la relación de Antanas Mockus, político colombiano, con su madre Nijole. Una mujer muy irreverente y creadora de su propio universo, en donde la diplomacia no existe y el pesimismo es parte de su día a día, Nijole narra en el documental cómo fue su vida después de la segunda guerra mundial y su libertad total en todos los aspectos de su vida. Esta mujer hace una reflexión sobre el amor y las maneras de amar, la identidad, el arte y por supuesto, la independencia e individualidad.

Además, el filme hace un uso idóneo de material de archivo, que se relaciona con las historias de su infancia, adolescencia y maternidad, creando así, una atmósfera conocida para el espectador y guiando los recuerdos de la protagonista con apoyos visuales y sonoros.

10.1.4. My Mexican Bretzel, *Nuria Giménez Lorang. 2019.*

Esta película es un falso documental, en el que se pretende usar el archivo para contar una historia de amor. La cinta en su totalidad está compuesta por este material de archivo grabado por un hombre, con este recurso, la protagonista, narra de manera muy íntima su vida, su historia de amor y sus secretos.

Es interesante el recurso del sonido en este documental. Giménez opta por una película muda y con subtítulos, en la que solo en momentos estratégicos utiliza el

sonido directo. De esta manera, se puede tener diferentes perspectivas de la historia, el que decide ver y leer los subtítulos, el que decide ver únicamente la imagen y el que decide simplemente leer los subtítulos.

Es una historia llena de confesiones y que logra, de manera muy íntima y melancólica, que el espectador, a través del archivo y los textos de un diario, se sumerge en estas historias que nunca sabremos si fueron o no reales.

10.1.5. El silencio es un cuerpo que cae, *Agustina Comedi*. 2017.

El silencio es un cuerpo que cae, es un documental en el que la directora va desarrollando la historia de vida de su padre gracias a las cintas de video que él filmó. En esta búsqueda, ella encuentra secretos familiares que usa como excusa para hacer esta película. Al involucrarse con las historias de su padre, Comedi reflexiona a lo largo del filme, llegando a reflexiones sobre el activismo, la disidencia sexual, la política y el pasado.

El recurso del archivo como única fuente, es preciso al momento de hablar sobre su padre y todo lo que había hecho antes de su muerte. Además, entiende mucho de su relación con él, de lo que en realidad sentía y su parecido en varios aspectos de la vida.

10.1.6. Pirotecnia, *Federico Atehortúa Arteaga*. 2019.

Atehortúa logra hacer una película en donde lo personal y lo público-político-histórico conviven perfectamente. Esta película muestra varios eventos en Colombia, entre ellos, cómo se inició a hacer cine. En paralelo, su madre, tiene un episodio de mutismo y no hay razón médica existente, este evento capta la atención del director y lo obliga a documentar y retratar a su madre en diferentes momentos.

Adicionalmente, Atehortúa hace una búsqueda muy amplia en el archivo familiar de su familia, en ellos encuentra a su madre, pronunciando su nombre mientras él viste de guerrillero, un falso positivo. La historia logra conectar este desafortunado evento de mutismo, con los falsos positivos, la violencia y el inicio del cine en Colombia.

10.1.7. Las razones del lobo, *Marta Hincapié Uribe*. 2022.

Las razones del lobo, retrata la realidad colombiana desde un punto político, social e histórico. En esta película, Hincapié cuenta la historia de su padre, un hombre conservador y en algún momento, alcalde de Medellín. Y, por otro lado, narra cómo su madre decide salir de sus comodidades y luchar por los derechos de los demás. Este acompañamiento a su madre es particularmente enriquecedor, pues demuestra la evolución de esta mujer que cada vez estaba más cerca a sus ideales, incluso perteneciendo a la élite conservador de Medellín.

Usa recursos muy interesantes, pues, casi todas las imágenes utilizadas son imágenes de un club de élite en Medellín, en donde la directora se hizo muchas preguntas sobre la violencia en el país, la libertad y el sentir.

10.1.8. Carta a mi madre para mi hijo, *Carla Simón. 2022.*

Este cortometraje es profundamente hermoso, pues navega por las diferentes generaciones a través de cartas y material de archivo. Simón realiza este cortometraje, como un retrato a su embarazo y como una carta a la persona que se va a sumar a este mundo. Plásticamente, utiliza recursos como los escritos y la proyección, los cuales logran darle versatilidad y dinamismo.

10.8.9 Mapa, *León Siminiani. 2012.*

En esta película, Siminiani decide salir de su casa a buscar respuestas sobre su vida y lo que quiere hacer con ella. Es un documental autobiográfico guiado desde la ansiedad de ser algo y llegar a algún lugar. 'Mapa' refleja completamente la conversación de un hombre con su cámara y trae preguntas a partir de su sentir y las imágenes que captura.

10.2. Referentes sobre la investigación visual

A continuación se presentan algunos de los referentes visuales del documental, de los cuales se tomó inspiración y fueron claves para la aproximación plástica de este.

10.2.1. Quiero contarte que estoy acá, Juana Castro. 2023.

Cartas de amor compartidas, mucho tiempo y espacio y una exploración física del archivo, es lo que presenta este cortometraje bogotano. Castro logra contar una historia a través de cartas e imágenes de su pasado y el de sus familiares. Este corto, juega con las intensidades y la manera de narrar, haciendo uso de imágenes cohesivas con lo que se escucha. Además, refuerza la narración con el uso de imágenes de archivo y collage, lo que le da al documental mucho dinamismo visual.

10.2.2. On Becoming: A Meditation, *María Bilbao*. 2016.

Bilbao juega con la superposición de imágenes sobre su rostro de una manera análoga y muy representativa. Es una artista plástica que a través de instalaciones crea nuevos espacios y nuevas formas de ver. De esta manera, propone una ruptura en la imagen convencional, para dar pie a diferentes creaciones eclécticas, llenas de color, texturas y materialidades.

10.2.3. My Birth, Carmen Winant.

El trabajo de Carmen Winant es realmente asombroso. Una suerte de collage lleno de imágenes acerca del parto, la mujer, el embarazo. Son imágenes que logran crear una atmósfera visual propia, íntima y totalmente emocionante. Además de esta exposición, Winant lleva este formato de fotografías extendidas a diferentes temas y razones sociales, usa el collage como una demostración artística y emocional pero también como una crítica política y social a muchas problemáticas en su mayoría femeninas.

10.2.4. Rachel Monique, Sophie Calle.

Esta artista visual hace este proyecto sobre su madre, en el que además de fotografías tomadas por ella como fotógrafa, recoge varias imágenes del pasado de su madre y las convierte en un diario lleno de historias, frases y reflexiones sobre la maternidad y la vida. Sophie logra hacer este diario a partir de “Retazos” visuales, en los que exalta la belleza propia de las imágenes ya existentes a través del collage y la posición en la que decide formar su obra. Además, utiliza escritos de su madre y de su propio diario.

11. PREPRODUCCIÓN

11.1. Propuesta de dirección

A través de mi relato de pensamientos que he escrito en mi diario, guío este documental en el que expongo mi visión de mi vida pasada y actual, de mi familia y de mis sentimientos. Este es un retrato visual que muestra a mi padre, a mi madre y a mi hermana como personajes principales, mi papá está presente a través de las imágenes que él mismo grabó hace años y otras que en la actualidad registré yo. Expone mi relación con mi mamá y mi papá, mostrando a cada uno con la esencia presente en mi vida, mostrando de esta manera a cada uno con un ritmo y sensación diferente y por otro lado, muestra la relación con mi hermana de una forma maternal y cuidadora.

La motivación para dirigir mi primer documental fue algo innato de mi curiosidad y la manera en la que siempre he admirado y rebuscado dentro del archivo familiar. Inicialmente, el documental trataba sobre mi mamá y mis pensamientos con respecto a la maternidad, la crianza, el cuerpo. Poco a poco, al conocer más a fondo el material que había en mi casa, entendí que esta película necesitaba abrir sus ojos y buscar más allá de lo que me había imaginado inicialmente. Con esto puedo afirmar que el proceso de escritura, grabación y montaje de este documental fueron completamente sensitivos, guiados por la voz del archivo de mi

papá y por mis pensamientos acerca de diversos temas familiares y personales. Lo que buscaba desde el inicio era hacer un documental de algo conocido para mí, algo que solo yo conociera y de lo que pudiera hablar con seguridad y apropiación. Es así como este documental se convierte en autobiográfico, familiar e introspectivo, creando sensaciones en mí que fui explorando a lo largo del proceso.

Este documental busca la ruptura de lo cotidiano, de lo conocido y se sumerge en las imágenes desconocidas para mí. Esto se logra a través de diferentes técnicas de edición y montaje como la superposición de imágenes, el juego con los tamaños, posiciones y movimientos de la imagen, la exploración de las velocidades, la reversa y la quietud dentro de la línea de tiempo. Pero también en las técnicas utilizadas para la obtención del archivo: la digitalización de los videos, el escaneo de las fotos, las cartas pasadas y algunos objetos significativos en la historia. Este documental incursiona en el collage y diferentes maneras de alterar la imagen tanto física como digital.

Se dividirá en secuencias que den cuenta del personaje y la emocionalidad correspondiente, de esta manera:

Cuando hablo de mi papá, el ritmo será más acelerado, guiado por el punk y el rock, la desobediencia, la irreverencia, la libertad y la aventura. Un ritmo en el que se sienta también los momentos con sus hijas en soledad, el juego, la música y el baile.

Por otro lado, cuando hablo de mi mamá, se trata de imágenes más largas y conscientes, donde se denota el cuidado de ella hacia mí, el sonido del agua será transversal.

Para mí siempre han sido importantes los pequeños detalles dentro de los proyectos que realizo, es por esto que se proponen momentos en los que el sonido evoca sensaciones conocidas, un nombre, un canto en la mañana, un ensayo en un café. De la misma manera, el recurso de la repetición de algunos planos permiten conectar de nuevo con la situación presentada anteriormente y llegar a nuevas conclusiones a partir de la misma imagen con más contexto alrededor.

Los “errores” en este documental son celebrados e intencionalmente mostrados. Por errores me refiero a ciertas características del material que denotan su origen

y antigüedad. Este recurso es muy importante para el documental porque trae consigo una clara comparación entre este y el material reciente grabado por mí. De esta manera se logra hacer un paralelo de texturas, colores y por supuesto sujetos que aparecen en las imágenes logrando claridad en las ideas expuestas. Apreciar el material tal cual es, valorar las características plásticas, el proceso de digitalización y el ritual de ver las imágenes y encontrar un significado importante, definitivamente es el origen de todo este proyecto.

11.1.1. Escaleta (*Tal cual se pensó*)

Secuencia 1:

En esta secuencia se establecerá el tema del documental que es en sí el archivo. Se establece con este audio de mi papá hablando sobre el registro. La idea es que no se sienta entrevista. Es decir, hacer cortes, repetición, cortar muletillas, repetir muletillas. De esta manera, se introduce el tema y se ven imágenes varias, del archivo familiar que él grabó durante su vida. Se ve él, nos vemos nosotras bailando, yo de bebé, mi mamá. Es como una introducción visual a lo que pasará.

Secuencia 2:

La idea de esta secuencia es empezar a mostrar la relación entre mi papá y yo. Mi papá y mi hermana. Mi papá y mi mamá. A través de los videos. No debe ser tan obvio, utilizando metáforas sonoras y visuales. En esta secuencia, que habla desde el punto de vista de mi papá, la idea es que el ritmo sea más rápido, refiriéndose al uso de recursos nuevos, ampliar, ralentizar, repetir, repetir, repetir. De esta manera, se podrá ir ligando al punk y el rock que debe estar muy presente en el documental. No debe ser cronológico. que exponga su personalidad relajada, como la escena de la puerta del closet. La escena del corte de pelo puede ir acá.

Secuencia 3: Mamá.

Ritmo fluido, puede ir parecida a la secuencia que hice al inicio, la metáfora de las ovejas, mamá embarazada, fotos. mamá exponiendo. En esta secuencia yo digo "a mi papá le gustaba grabarla" a ella no le gustaba. Esa es una manera de unirlo. el agua, lo femenino, lo lento. Acá podemos empezar a introducirme a mí con la frase "Haz algo lindo" puede ir rápido a la imagen en la que estoy grabando con una pistola. Luego alguna sombra mía, cosas que denotan que "estoy haciendo algo lindo" y esa frase puede repetirse.

Secuencia 4: El punk y yo.

En esta secuencia la idea es unir todo, lo que ya se ha hablado, pero en este momento desde mis ojos. La idea es que se sienta cómo el material empieza a

ser mío, cómo se transforma, como cuido a mi hermana, como hago una película, como grabo a mi papá. Un poco justificando lo inicial de “la herencia” de grabar. Me veo jugando con mi hermana, comiendo papas, llorando. Riendo, grabando, saltando, cayendo. Agua, mucha agua, el agua es maternidad. El agua es libertad.

Esta escaleta fue una de las primeras aproximaciones a lo que quería lograr en este documental, cabe aclarar que está escrito tal cual se pensó en el momento de la creación. Teniendo esto como punto de partida, queda claro al ver la pieza final, que el camino que se tomó fue diferente pero conservó muchas partes de la idea original. El proceso de creación, ensamblaje, montaje y experimentación fue bastante largo e impredecible, el material hablaba de tal forma que crear la línea del tiempo era una tarea ardua y muy cambiante. Sin embargo, se puede afirmar que el objetivo de esta escaleta inicial, se mantuvo en contenido y solo cambió la forma de contarlo.

11.2. Tratamiento audiovisual

11.2.1. Fotografía

La fotografía de este documental será totalmente naturalista. Dado que gran parte del proyecto es material de archivo, se sentirá la textura del recurso y se explotará al máximo para lograr la diferenciación visual de este.

Por otro lado, las imágenes nuevas o recientes, serán realmente naturales en todos los aspectos. Se busca que la captura sea muy realista, en el sentido de la tecnicidad fotográfica. Es decir que la cámara no tendrá condiciones específicas de calidad y tampoco se busca la perfección en la composición. Esto, debido a que el documental es muy sensitivo e intuitivo, de manera que las imágenes serán capturadas de la manera más conveniente según el momento y las posibilidades.

De igual forma, el documental se vale de la cámara en mano y busca que la imagen de este look de video diario, que refuerza la idea de hablar de la familia, el archivo y el álbum. Lo más relevante para la imagen en este proyecto, es la genuinidad y la espontaneidad, pues busca que el espectador se sienta inmerso en un ambiente real, en el que suceden conversaciones reales y no planeadas.

Por otro lado, se propone un estilo de fotografía que se diferencia al darle un giro a lo naturalista, se explorarán diferentes métodos de montaje ya que habrán diferentes recursos que lo permiten. El archivo en este documental no solo es video, existen fotos, cartas y hasta objetos físicos guardados en el tiempo. Es por

esto que al crear la línea del tiempo se jugará con cada uno de estos elementos para crear una sensación visual diferente y cautivante, logrando que cada uno de estos elementos significantes, creen en conjunto una narración coherente.

Fotograma del documental "Estoy Buscando un Lugar". 2023

11.2.2. Edición y montaje

Al utilizar material de archivo, se busca con el montaje, potenciar las imágenes ya existentes y usarlas a favor de la narrativa. Este, será una exploración visual, en el que se destaquen ciertas características del video, como el grano, la textura del negativo, el desenfoque y el error fotográfico. Valiéndose de estas propiedades, se diferenciará de los demás recursos que al ser actuales, tendrán propiedades diferentes en la imagen.

La idea del montaje en este documental, tiene mucho que ver con el collage y la metáfora como recurso narrativo, creando diferentes niveles de lectura al asociar imágenes y sonidos a situaciones específicas, se crearán conexiones nuevas y poco exploradas en el material original. Jugará con la superposición de la imagen, la alteración de la forma, el tamaño y el color, para de esta manera reforzar la idea de esta ruptura tanto física como narrativa de la historia que se va a contar.

El montaje no se hará de manera cronológica si no en función del argumento que se presenta y de manera intuitiva. Será siempre guiado por la emoción y lo íntimo del relato.

La repetición es un recurso que se explorará tanto en la imagen como en el sonido. Esto, para generar sensaciones como recordación en el espectador a través del documental. Además se jugará con el tamaño de las imágenes, expandiendo algunas de las imágenes hasta casi llegar al pixel, haciendo énfasis en los detalles que significan algo importante y resaltando la capacidad narrativa de estas imágenes.

La decisión de utilizar subtítulos en este cortometraje es una propuesta basada en la experiencia de la visualización del material. Desde que surgió la idea de hacer este proyecto, algo que me interesaba mucho era preservar la originalidad del material, es decir sus características iniciales como el formato, la calidad, el ruido. En cuanto al sonido, la aparición de diferentes conversaciones completamente reales, es silencio guiado por un constante zumbido de la cinta y las palabras al azar, eran importantes para mí. Es por esto que después de varias pruebas y momentos en la edición en las que usé mi voz en off, la voz de mi mamá, la voz de mi papá, sentí que era necesario dejar que el material hablara más que cualquier otra voz. Al utilizar subtítulos, se crea un juego interesante en el que el espectador decide si quiere ver y escuchar lo que está pasando en el video original, pero también tiene la oportunidad de decidir leer los subtítulos y entender lo que pasaba por mi mente, el contexto emocional de algunas secuencias. Los subtítulos logran resaltar y poner en manifiesto la narración introspectiva para mí y para el espectador, de manera que es una guía dentro del documental y refuerza el argumento desde estas preguntas personales.

En términos técnicos el montaje podría decirse que se aproxima a un efecto Kuleshov, pues se logra que a través de diferentes planos, se entienda y se conecte una idea a pesar de que la información no esté de manera explícita en el material, El espectador es capaz de hacer conexiones entre lo que ve y lo que escucha y además de entender esto de manera individual, logra llegar a conclusiones desde la emoción y la intuición de lo que se quería decir más allá de lo obvio.

11.2.3. Sonido y música

Algo que es pertinente tener en cuenta a la hora de pensar sobre el diseño sonoro del documental es que debe haber un complemento a la identidad del mismo a través de sonidos originales que provengan del material de archivo. En un principio la idea es poder utilizar el audio original del material de archivo de distintas maneras, la primera y que es la más obvia: El sonido diegético de las escenas que es natural en los diálogos, algunos ambientes y la música. Segundo,

el uso de efectos de sonido que provienen del material archivo, como por ejemplo, cortes abruptos (que demuestran que la cinta se ha acabado), estáticas y errores del material. Tercero y último, el sampleo de voces que se repiten bajo los efectos de algunos filtros para dar protagonismo a una idea que no necesariamente debe ser obvia en sí. Una vez se utilicen estos tres apartados del sonido original, se espera dar con un aura sonora que le de textura al material, o más bien, respete la estructura sonora del archivo original.

En otra instancia, y pensando en los sonidos que provienen de otras fuentes distintas al material de archivo se piensa en los siguientes ítems. Adaptar; este se refiere a utilizar voces grabadas y actuales a un sonido más parecido al de las voces del archivo original para así no perder el aura anteriormente mencionada. Enfatizar, el uso de la música, tanto diegética como extra diegética estará presente en el documental para darle un poder sensorial más fuerte a ciertos fragmentos. Lo anterior es con el objetivo de acercarse a la idea de un recuerdo que es tan vívido, incluso más que el mismo presente, y la música ayudaría a comunicar, con más potencia, el valor sentimental del material. En cuanto a los géneros escogidos, hay una combinación entre rock (que es en su mayoría la música diegética) y un género que es conocido como "Ambient", el cual lleva un tinte experimental y contemplativo. El mismo uso de éstos dos géneros sirve también como un contraste que ha sido llevado durante todo el documental, por ejemplo, mamá-papá, rebeldía-paternidad, pasado-presente, etc.

En el último y tercer ítem, es muy importante tener en cuenta los ambientes y cómo se juega con ellos para hacer cortes abruptos que ayuden, de nuevo, a enfatizar y darle fuerza a la sensación de "estar recordando". Se piensa, por ejemplo, en ambientes que al aparecer corten con un "mood" o un momento emocional. Lo anterior se piensa en función de lo caótico que puede venir siendo el recordar, pues los recuerdos se pueden superponer unos sobre otros, o interrumpirse entre sí. Es, finalmente, desde el ambiente, que se quiere desarrollar esa herramienta de interrupción, agregándole así al documental un ejercicio más natural del recuerdo.

12. PRODUCCIÓN

Se puede decir que la producción de este documental está totalmente ligada a la naturalidad de este proyecto. Es decir, los recursos que se utilizaron para la realización de este documental fueron reducidos, ya que uno de los propósitos de este era también llegar al producto final utilizando los recursos que se tuvieran a la mano. Sin embargo, hubo algunos gastos prioritarios en la realización de este. Los

valores presentados a continuación son del total de aproximadamente año y medio de realización.

12.1. Presupuesto

RESUMEN	
DESARROLLO	1.094.000
PRODUCCIÓN	875.000
POSPRODUCCIÓN	390.000
TOTAL	2.359.000

							1 dólar=	4.200
COD.	Ítem	Unidad	Cantidad.	Vr. Unitario	Vr. Total en pesos	Total ítem en pesos	Subtotales en pesos	Totales en dólares
1	DESARROLLO				1.094.000	1.094.000	1.094.000	260
1.1	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE CONTENIDOS					944.000		225
1.1.1	Alquiler películas	Unidad	6	5.000	30.000			7
1.1.2	Entradas proyecciones Cinemateca	Unidad	6	6.000	36.000			9
1.1.3	Digitalización VHS	Unidad	6	120.000	720.000			171
1.1.4	Escaneo fotografías y escritos	Paquete	1	58.000	58.000			14
1.1.5	Asesorías especializadas	Días	5	20.000	100.000			24
1.2	LOGÍSTICA					150.000		36
1.2.1	Transporte a Cinemateca	Días	6	10.000	60.000			14
1.2.2	Alimentación	Días	6	15.000	90.000			21
2	PRODUCCIÓN				875.000	875.000	875.000	208
2.1	EQUIPO DE RODAJE, ACCESORIOS Y MATERIALES					510.000		121
2.1.1	Alquiler cámara sony A7III	Días	2	125.000	250.000			60
2.1.2	Discos duros	Unidad	1	260.000	260.000			62
2.2	MATERIALES DE SONIDO					150.000		36
2.2.1	Alquiler zoom h6	Días	2	50.000	100.000			24
2.2.2	Solapas	Días	2	25.000	50.000			12
2.3	LOCACIONES					70.000		17
2.3.1	Entrada parque Chicaque	Unidad	2	35.000	70.000			17
2.4	LOGÍSTICA					145.000		35
2.4.1	Transporte personas	Paquete	1	50.000	50.000			12
2.4.2	Alimentación	Paquete	1	70.000	70.000			17
2.4.3	Alojamiento	Días	1	25.000	25.000			6
3	POSPRODUCCIÓN				390.000	390.000	390.000	93
3.1	EDICIÓN					120.000		29
3.1.1	Asistente de edición I	Paquete	1	120.000	120.000			29
3.2	FINALIZACIÓN					100.000		24
3.2.1	Colorización	Paquete	1	100.000	100.000			24
3.3	ACCESIBILIDAD					50.000		12
3.3.1	Subtitulado	Paquete	1	50.000	50.000			12
3.4	SONIDO (incluye película y tráiler)					120.000		29
3.4.1	Diseñador de sonido	Paquete	1	120.000	120.000			29
3.5	MATERIAL DE ARCHIVO					-		-
3.5.1	Derechos de material de archivo (audiovisual,	Paquete	0	-	-			0
6	TOTAL					2.359.000		562

12.2. Cronograma

A continuación, se presenta el link del cronograma de realización del cortometraje “Estoy buscando un lugar” para que pueda ser visualizado correctamente.

[X Cronograma tesis.xlsx](#)

12.3. Contratos

A continuación, se encuentran los contratos de uso de imagen y cesión de derechos del material de archivo usado en el documental.

CESIÓN DE DERECHOS PARA UTILIZACIÓN DE ARCHIVO VISUAL O AUDIOVISUAL (FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, PELÍCULAS, IMÁGENES ELECTRÓNICAS)

Yo, Javier Orlando Cruz Garzón (nombre), identificado con Cédula de Ciudadanía 80425051 (identificación), en mi condición de propietario de los derechos de las imágenes archivo familiar (nombre de las imágenes), que se encuentran en formato VHS y casete (tipo de formato y duración para el caso de imágenes audiovisuales) autorizo a Angela Valeia Cruz Henkel (nombre de los productores y realizadores), para que utilice estas imágenes en el producto _____ (nombre del documental), con los fines y dentro de los propósitos establecidos por los productores y realizadores. Por virtud de este documento el propietario de las imágenes declara que es propietario de los derechos sobre las imágenes y en consecuencia garantiza que puede otorgar la presente autorización sin limitación alguna. La autorización que aquí se concede sobre este material es exclusiva para el producto audiovisual _____ (nombre del documental), que, para efectos de reproducción y comunicación pública, podrá ser emitido o presentado en cualquier soporte o medio audiovisual comercial, institucional o cultural, nacional o internacional.

Javier Orlando Cruz G. (nombre)

80425051 (identificación)

Bosquín, 19 Agosto 2023 (ciudad y fecha)

[Firma] (firma)

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y TESTIMONIO

Yo, Manuela Isabel Cuz Mendieta (nombre),
identificado con C.C. 1020715003 (identificación),
obrando en mi propio nombre y representación, certifico que, actuando dentro de
los presupuestos legales, he autorizado para que se use e incluya la entrevista (s)
o toma (s), que me fue (ron) realizada (s), por
Ángela Valeria Cuz Mendieta
(nombre del estudiante) en cualquier formato, medio de comunicación y
soporte, sea comercial, institucional o cultural, nacional o internacional, conocido o
por conocer, para efectos de su reproducción y comunicación pública. Así mismo,
autorizo, también, el uso de mi imagen, con los fines y dentro de los propósitos
establecidos por el estudiante dentro de los formatos, medios de comunicación y
soportes mencionados.

Manuela Isabel Cuz Mendieta (nombre)

1020715003 (identificación)

Bogotá 19/Agosto/2023 (ciudad y fecha)

Manuela I. Cuz M. (firma)

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y TESTIMONIO

Yo, Dulma Viviana Mendieta Ciro (nombre),
identificado con Cédula de Ciudadanía 52423099 (identificación),
obrando en mi propio nombre y representación, certifico que, actuando dentro de
los presupuestos legales, he autorizado para que se use e incluya la entrevista (s)
o, toma (s), que me fue (ron) realizada (s), por
Angela Valeria Cruz Mendieta
_____ (nombre del estudiante) en cualquier formato, medio de comunicación y
soporte, sea comercial, institucional o cultural, nacional o internacional, conocido o
por conocer, para efectos de su reproducción y comunicación pública. Así mismo,
autorizo, también, el uso de mi imagen, con los fines y dentro de los propósitos
establecidos por el estudiante dentro de los formatos, medios de comunicación y
soportes mencionados.

Dulma Viviana Mendieta (nombre)

C.C. 52423099 (identificación)

Bogotá, 19 de febrero de 2019 (ciudad y fecha)

Dulma Cruz Mendieta (firma)

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y TESTIMONIO

Yo, Javier Orlando Cruz Garzón (nombre),
identificado con Cédula de Ciudadanía 80425051 (identificación),
obrando en mi propio nombre y representación, certifico que, actuando dentro de
los presupuestos legales, he autorizado para que se use e incluya la entrevista (s)
o toma (s), que me fue (ron) realizada (s), por
Angela Valeria Cruz Mendez
_____ (nombre del estudiante) en cualquier formato, medio de comunicación y
soporte, sea comercial, institucional o cultural, nacional o internacional, conocido o
por conocer, para efectos de su reproducción y comunicación pública. Así mismo,
autorizo, también, el uso de mi imagen, con los fines y dentro de los propósitos
establecidos por el estudiante dentro de los formatos, medios de comunicación y
soportes mencionados.

Javier Orlando Cruz G. (nombre)

C.C. 80425051 (identificación)

Bogotá 14 Agosto/2023 (ciudad y fecha)

JLG (firma)

12.4. Derechos de autor música original

La música presentada en el documental es totalmente diegética, por lo que la decisión de incluirlas está directamente relacionada con el contenido visual y simbólico de la imagen. Es por esto que los derechos de uso de la música se gestionarán en el futuro para la presentación en festivales. Para la fecha de la entrega académica no se han conseguido los derechos por cuestiones de contacto, pero en dado caso de no conseguirlos, las canciones serán cambiadas por alguna libre de derechos y/o originales. Sin embargo, a continuación se encuentran todas las canciones utilizadas en el documental con sus respectivos créditos.

Relay - Anemoia
Free music Archive
(CC BY-NC-SA)

Ambient Studies II Variation I - Gregor Quendel
Free music Archive
(CC BY-NC-ND)

Slow Lights - Lee Rosevere
Free music Archive
(CC BY)

American Desert - Lemon Knife
Free music Archive
(CC BY)

Level - pan
Free music Archive
(CC BY-SA)

Mamá Vieja - Los Visconti
Autor -Lito Bayardo- 1940
Interpretado por Familia Cruz

Sexo - Los Prisioneros
Autor- Jorge González - 1985

Demolición - Los Saicos
Autor- Erwin Flores - 1965
Interpretado por Cinco canciones

Piano Concerto No. 21 in C Major, K. 467: II. Andante

Mozart - 1785
Interpretado por Vienna Mozart Ensemble

Paramar - Los Prisioneros
Jorge González- 1990
Interpretado por Cinco Canciones

13. CONCLUSIONES

Este documental logró cumplir con los objetivos, tanto generales como específicos. Por un lado, logra un lenguaje propio a través de las propiedades del material de archivo y el propio. Por otro lado, rompe la narrativa convencional y propone una historia guiada por la sensibilidad de la imagen y de la intuición creada a partir de la introspección propia. Y por último, me permite reconfigurar y traer a la mirada de nuevo al álbum familiar y entenderlo en relación con las nuevas imágenes, teniendo como herramienta diferentes métodos de montaje.

A través de las asesorías, la investigación y la visualización de diferentes referentes visuales y teóricos, la idea inicial fue tomando forma hasta llegar a un resultado completamente satisfactorio. De esta manera, puedo afirmar que cada una de estos medios, permiten la ampliación de las diferentes ideas semilla que se encuentran en la etapa inicial, y poco a poco se van convirtiendo en argumentos sólidos y claros para la realización de la pieza audiovisual.

“Estoy Buscando un Lugar” es un documental hecho desde el corazón y la emoción. Crearlo ha sido un proceso completo de autoconocimiento y de aprendizaje de lo que me rodea, me ha llevado a lugares de mi misma que nunca había explorado y ha sacado emociones intensas y absolutamente inesperadas. A través de la excusa de explorar el archivo familiar, mirarlo con mis propios ojos y experimentar con él de diferentes maneras, logré encontrar algo muy valioso, un documental que es la muestra de mis relaciones y de las personas que admiro, la visión de las pequeñas cosas y el aprecio a los pequeños momentos. Creé un documental en el que alcé mi propia voz y aunque con miedo, solté las cosas que tengo por contar, me hizo creer en lo importante de hacer valer lo que creo y pienso desde el amor y la tranquilidad de hacer las cosas desde el corazón.

Los espacios de creación y de libertad creativa son claves para el desarrollo de las habilidades de un creador audiovisual o de algún campo artístico. Explorar este formato me permitió abrir los ojos a las diferentes posibilidades de creación y querer seguir explorando en nuevos formatos.

14. REFERENCIAS

Silva, A. (1998) Album de Familia. La imagen de nosotros mismos. Santafé de Bogotá, Norma, 1998, 307 p. Maria Isabel Zapat.

Han, Byung-Chul, (2014) La sociedad de la transparencia. Barcelona: Herder.

Mekas, Jonas. 1969. Diaries Notes and Sketches (Walden). [16 mm] 177 min. Francia-USA.

Sontag Susan, (2013) Sobre la fotografía, Edit. DeBolsillo (Random House Mondadori), México.

Pelaez, M. (2016) De yerbateras, agüeros y rituales: Colombia, un país de curanderas. Semana rural.

Mekas, Jonas.(2017) Cuadernos de los sesenta:escritos 1958-2010. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Caja Negra.

W. Benjamin, (1982)«La obra de arte en la era de su reproducción técnica» en Discursos interrumpidos, Madrid, Taurus,

Baigorri, L, (1997) El video y Las Vanguardias Artísticas. Ediciones Universidad de Barcelona.

Pinkola, C, (1989) Mujeres que Corren con Los Lobos. Ballantine Books. Estados Unidos.

Atehortúa, J, (06 de marzo del 2023) Hacer Una Película con Archivos de Películas. Charla. Universidad de La Sabana. Chía, Colombia.

Brakhage, S, (18 de mayo 2016) La Función del Cine. Laboratorio Audiovisual de Creación y Práctica Contemporánea. Madrid. <https://master-lav.com/STAN-BRAKHAGE-LA-FUNCION-DEL-CINE#:~:text=%E2%80%9CI%20personally%20think%20that%20the.any%20chance%20at%20the%20truth>

Frampton, H. (11 de marzo 2019) Autobiografías. Laboratorio Audiovisual de Creación y Práctica Contemporánea. Madrid. <https://master-lav.com/HOLLIS-FRAMPTON-AUTOBIOGRAFIAS>

Youngblood, Gene. "Cinema and the Code." *Leonardo. Supplemental Issue*, vol. 2, 1989, JSTOR.

Bilbao, M (2016) *On Becoming A Meditation*. Video performance. <http://www.mariabilbaoherrera.com/on-becoming-a-mediation>

Calle, S. (2017) *Rachel Monique*. Editions Xavier Barral. París, Francia.

Winant, C. (2018) *My Birth*. Exposición tipo collage. Museo de Arte Moderno de New York. <https://carmenwinant.com/exhibitions/my-birth>