

**UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
ESCUELA DE ARTES
DEPARTAMENTO DE CINE**

‘Mermelada y Pan’
(Cortometraje de Ficción)

Por: VIRGINIA D. MARTÍNEZ SILVA

**Trabajo presentado como parte de los requisitos para optar al título de Licenciado
en Artes mención Cinematografía.**

Tutor: RICARDO AZUAGA

Caracas, junio de 2011

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
ESCUELA DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CINEMATOGRAFICAS

En mi carácter de tutor académico, hago constar que el trabajo especial de grado presentado por la bachiller **VIRGINIA DEL VALLE MARTÍNEZ SILVA, C.I. 17.920.148**, bajo el título de ***‘Mermelada y Pan’***, reúne los requisitos necesarios para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado que se designe para optar al título de Licenciado en Artes.

En la ciudad de Caracas a los ____ días del mes de _____ de 2011

Firma: _____

Tutor: Ricardo Azuaga.

AGRADECIMIENTOS

A la sociedad y sus cánones absurdos en cuanto a la búsqueda de la belleza real. Y a mis propios prejuicios, que hoy en día resquebrajan sus moldes insensatos, motores en la creación de esta historia.

A mi familia, ese entorno perfecto que nunca me da la espalda. Les debo esto y más.

A mi tutor, el profesor Ricardo Azuaga, por alargar una mano amiga y tener siempre una mágica solución debajo del dobladillo de la manga.

A la profesora María Gabriela Colmenares, mis reverencias y el más grande respeto. Guía y Mentora a lo largo de este camino.

A las profesoras Yolanda Sueiro, Patricia Velasco y Anaira Vázquez. Por impartir tan originalmente sus conocimientos, en clases cual Oasis refrescante que jamás olvidaré; fuentes de gran conocimiento e inspiración.

A Edgar moreno, por ser un gran profesor, mano derecha y compañero de camino. Gracias.

A los profesores de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, en especial a los que imparte las asignaturas en la mención Artes Cinematográficas. Les debo cada uno de los conocimientos que he puesto aquí en práctica, en este mi Trabajo Especial de Grado. Les prometo que ese aprendizaje no quedará limitado sólo y únicamente a este proyecto, sino que trascenderá y lo he de llevar tan lejos como lo decida.

A todas y cada una de las personas que colaboraron en la realización de este Cortometraje de Ficción, directa e indirectamente. Tomó su tiempo hasta llegar a ser. Me siento enteramente agradecida.

A mi círculo de amigos, esa familia espiritual infalible, por apoyarme sin concebir idea alguna de abandonar este proyecto, incluso cuando a mí misma se me hacía “imposible” de sustentar. Desearía poder agradecer uno a uno, pero las líneas se antojarían eternas.

Al dueño de la cámara, por dejarla en mis manos con total confianza y aparecer siempre con unas alas invisibles, sin importar las lluvias torrenciales o el sol inclemente, pero con una indefectible sonrisa en el rostro y soluciones tan prácticas como sorprendentes. Gracias hermano y amigo.

A Jacob Perales, por hacer de ‘Mermelada y Pan’ un cortometraje real y tangible, con mucha creatividad, algunos click del mouse y largas horas de trabajo.

A todos, mis más grandes y sinceros agradecimientos.

Dedicado a...

Todas las Rocíos del mundo, que aún no descubren la belleza insuperable que en ellas reside y que, al mirarse en el espejo, no logran reconocer y apreciar la invaluable obra de arte que son en sí mismas. “La belleza y el ADN son únicos.”

A todas las personas que han sentido miedo de expresarse tal y como son, de mostrarse a sí mismos por temor a ser juzgados o criticados, y a los que no se atreven a romper los patrones y esquemas establecidos en base a prejuicios sociales sin sentido. Simplemente les diré algo que mi madre no deja de repetirme, cada vez que ve en mí intención alguna de tumbarme a la bartola: “Con miedo no se va a la guerra.”

A Rayalex, que ya no está entre nosotros, pero conocía –gracias a nuestras eternas horas noctámbulas por “msn”- cada uno de los pasos de este proyecto, y sabía, incluso con una certeza mayor a la mía, el hermoso resultado final que significaría este Proyecto; incluso cuando las grabaciones ni siquiera se asomaban en el horizonte. Mi cariño eterno, mi confianza y gratitud, siempre estarán contigo amigo.

“En el ring puedes correr, pero no esconderte”. (Joe Louis)

Así es la vida misma.

ÍNDICE

<i>Introducción</i>	7
<i>Informe final</i>	15
1.- La idea ¿Cómo surge?	15
2.- Preproducción y financiamiento	16
3.- Grabaciones	17
4.- Postproducción	20
5.- Modificaciones realizadas al Guión literario	22
6.- Sinopsis	27
7.- Guión Literario Final	28
8.- Ideas finales	40
<i>Fuentes consultadas</i>	51
<i>Ficha técnica</i>	53
<i>Créditos finales</i>	54
<i>Anexos</i>	60

Introducción

***“El inconsciente, Federico, surge como una bestia dentro de mí.
Una pequeña voz que dice grandes maravillas.”***

Salvador Dalí

Little Ashes

Bien es sabido que el principio básico de la Teoría Psicoanalítica¹ se basa y parte de la evidencia de significaciones inconscientes y sus repercusiones, en acciones conscientes del sujeto, así como también en sus representaciones imaginarias; a través de un método investigativo que, mediante el análisis de teorías psicológicas y psicopatológicas, estudia al paciente por medio de los datos que éste aporta durante la consulta, los cuales servirán, a su vez, de cura para los diversos casos de alteraciones de la psique.

Ahora bien, el quid de este método de investigación radica en un punto muy relevante y por medio del cual se desarrolla esta teoría, como lo es el acceso a procesos mentales que son aparentemente inaccesibles. Tal es el caso de lo que se denomina “inconsciente”, que representa uno de los pilares de la teoría mencionada. Pero, antes de adentrarnos en la que digamos es la columna vertebral de esta metodología, es necesario hacer un repaso por otras denominaciones básicas referentes a la temática. Según Sigmund Freud, padre del Psicoanálisis, se denominará “<<consciente>> a la representación que se halla presente en nuestra conciencia y es objeto de nuestra percepción.”² Por lo tanto, se llamará “<<inconsciente>> a aquellas representaciones latentes de las que tenemos algún fundamento para sospechar que se hallan contenidas en la vida anímica, como sucedía en la memoria.”³

¹“Llamamos psicoanálisis al trabajo mediante el cual traemos a la conciencia del enfermo lo psíquico reprimido en él.” **Jean LaPlanche, Jean-Bertrand Pontalis: Diccionario del Psicoanálisis. Paidós, pp. 316**

² Obras completas de Sigmund Freud, “Tomo II”. LXV ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL CONCEPTO DE LO INCONSCIENTE EN EL PSICOANÁLISIS. 1912, pp. 1697

³ Ibídem, pp. 1697

La existencia de ambas instancias eleva el proceso investigativo a un nivel ulterior, lo que lleva al planteamiento de la siguiente interrogante: ¿Cómo conviven ambos estadios en una sola mente? Pues, de este punto parte la “tópica freudiana”:

“El término «tópico», que significa teoría de los *lugares* (del griego *τοποι*) forma parte, desde la Antigüedad griega, del lenguaje filosófico. Para los antiguos, especialmente para Aristóteles, los lugares constituyen categorías, de valor lógico o retórico, de las cuales se extraen las premisas de la argumentación. Resulta interesante señalar que, en la filosofía alemana, Kant utilizó el término «tópica». Entiende por tópica trascendental «[...] la determinación por el juicio del lugar que corresponde a cada concepto [...]; ella distinguiría siempre a qué facultad de conocimiento pertenecen propiamente los conceptos»”⁴

Esto, a su vez, establece la distinción de los diversos campos de la mente, como lo son *inconsciente*, *preconsciente*⁵ y *consciente*; así como, las tres instancias: *Ello*⁶, *Yo*⁷, *Superyó*⁸. Por lo tanto, según la teoría Psicoanalítica, la mente del ser humano opera como un gran campo con divisiones y subdivisiones. Interconectadas unas a otras, pero divididas por instancias vigilantes que controlan el flujo de información. Todo un sistema operante de actividades mentales que, sin embargo, deja colar cierto tipo de información comprimida que no debería llegar al tópico de lo consciente.

⁴ Jean LaPlanche, Jean-Bertrand Pontalis: *Diccionario del Psicoanálisis*. Paidós, pp. 431

⁵ “El sistema preconsciente se encuentra situado entre el sistema inconsciente y la conciencia; está separado del primero por la censura, que intenta prohibir a los contenidos inconscientes el camino hacia el preconsciente y la conciencia; en el otro extremo, controla el acceso a la conciencia y a la motilidad. En este sentido, se puede unir la conciencia al preconsciente.” **Ibídem., pp. 283**

⁶ “Una de las tres instancias distinguidas por Freud en su segunda teoría del aparato psíquico. El ello constituye el polo pulsional de la personalidad; sus contenidos, expresión psíquica de las pulsiones, son inconscientes, en parte hereditarios e innatos, en parte reprimidos y adquiridos.” **Ibídem., pp. 112**

⁷ “Instancia que Freud distingue del ello y del superyó en su segunda teoría del aparato psíquico. Desde el punto de vista *tópico*, el yo se encuentra en una relación de dependencia, tanto respecto a las reivindicaciones del ello como a los imperativos del superyó y a las exigencias de la realidad. Aunque se presenta como mediador, encargado de los intereses de la totalidad de la persona, su autonomía es puramente relativa.” **Ibídem., pp. 457**

⁸ “Una de las instancias de la personalidad, descrita por Freud en su segunda teoría del aparato psíquico: su función es comparable a la de un juez o censor con respecto al yo. Freud considera la conciencia moral, la autoobservación, la formación de ideales, como funciones del superyó. Clásicamente el superyó se define como el heredero del complejo de Edipo; se forma por interiorización de las exigencias y prohibiciones parentales.” **Ibídem., pp. 419**

Tras haber recorrido los conceptos básicos de la Teoría Psicoanalítica, es importante adentrarnos en un subtema elemental para este caso, como lo es el método de represión y abstención. Básicamente, los seres humanos nos encontramos en una constante lucha con nosotros mismos, con nuestros tópicos e instancias, con el único afán y objetivo de suprimir y/o eliminar todo aquello que nos es repulsivo, o que claramente deseamos olvidar; ya sean pensamientos, recuerdos o vivencias, diversas imágenes, entre otros, conectados a una “pulsión”⁹ (productora de placer), lo que genera el deseo de reprimir la búsqueda de la satisfacción que pronto desencadenará en culpabilidad o displacer. Pero lo que muchas veces desconocemos, radica en que al enviar este material al inconsciente, no podremos destruir el componente, ni siquiera suprimirlo en su totalidad. Simplemente con esto estaremos logrando almacenar el material en el inconsciente, para evitar que se haga consciente. De igual manera, este material busca la forma de aflorar y hacerse consciente, causando determinados efectos en las personas. Como un salvaje volcán haciendo una erupción arrasadora. Ahora bien, “todo lo reprimido debe permanecer inconsciente; pero queremos dejar sentado desde un principio que no forma por sí solo todo el contenido de lo inconsciente.”¹⁰ El alcance del inconsciente ha tratado de simbolizarse de muchas maneras, dentro de los tópicos, como lo más profundo de un Iceberg (según Freud) o como una selva intrínseca y peligrosa, según Carl Jung. Pero el hecho es que el inconsciente tiene una trayectoria mucho más vasta de lo que creemos, por ende lo relacionado a nuestras propias represiones y/o abstenciones, es sólo una minúscula parte del gran contenido que en él habita. Entonces, el método psicoanalítico sirve de puente o enlace entre lo consciente e inconsciente, con el fin de romper la barrera impuesta por el paciente o analizado, que reprimió el material que posteriormente fue expulsado de su estado consciente.

Entre las formas de huida o escape de ese material que fue desterrado o exiliado al “olvido”, se encuentran los sueños, ya sean los nocturnos o los llamados sueños diurnos

⁹“Proceso dinámico consistente en un *empuje* (carga energética, factor de motilidad) que hace tender al organismo hacia un fin. Según Freud, una pulsión tiene su fuente en una excitación corporal (estado de tensión); su *fin* es suprimir el estado de tensión que reina en la fuente pulsional; gracias al *objeto*, la pulsión puede alcanzar su fin.” **Ibíd.**, pp. 324

¹⁰ Obras completas de Sigmund Freud, “Tomo II”. *XCI LO INCONSCIENTE*. 1915, pp. 2061

(ensueño). A los últimos, Freud los explica como “un guión imaginario en estado de vigilia, subrayando así la analogía existente entre este ensueño y el sueño. Los sueños diurnos constituyen, como el sueño nocturno, cumplimientos de deseo; sus mecanismos de formación son idénticos, con predominio de la elaboración secundaria.”¹¹ Según Freud, ambos tipos de sueños tienen muchas conexiones o puntos en común, como es el hecho de que a través de ellos se satisfacen en cierta medida algunos deseos, muchos de ellos contienen impresiones de hechos de la infancia, y gozan de cierta condescendencia de la censura ya que ésta baja la intensidad de su papel de filtro-protector permitiendo que, desde el inconsciente, se traspase material para dichas creaciones que se originan con un nuevo orden. En el caso del ensueño, el orden del material responde a una creación secundaria denominada *guión imaginario*, como se citó anteriormente, lo que desencadena en un compuesto mucho más análogo que el producido en los sueños nocturnos. A esto se le denomina *Fantasía*.¹²

Por lo tanto, sabemos pues que los sueños diurnos forman parte de lo que conocemos entonces como material del sueño, ajustándose a todas sus deformaciones. Ambos forman y representan lo conocido como <<fachada del sueño>>:

“Para Freud, los sueños diurnos, término que considera sinónimo, en *La interpretación de los sueños (Die Traumdeutung, 1900)*, de fantasía (*Pliantasia*) o de fantasía diurna (*Tagesphantasie*), no son siempre conscientes: «se produce un número considerable de ellos que son inconscientes y deben permanecer inconscientes por el hecho de su contenido y por tener su origen en el material reprimido» (1 b) (véase: Fantasía).”¹³

No obstante, este parecido entre sueño y ensueño se asemeja a otro proceso creativo: El cine. Francesco Casetti, en su texto ***Teorías del cine***, se basa en el ensayo de Lebovici (*Psychanalyse et cinema*), para sustentar su explicación acerca de las similitudes entre el cine y el sueño, puntualizando que ambos son mayormente de carácter visual, además de

¹¹ Jean LaPlanche, Jean-Bertrand Pontalis: *Diccionario del Psicoanálisis*. Paidós, pp. 417-18

¹² “Guión imaginario en el que se halla presente el sujeto y que representa, en forma más o menos deformada por los procesos defensivos, la realización de un deseo y, en último término, de un deseo inconsciente.” ***Ibidem.*, pp. 138**

¹³ *Ibidem.* 418

la existencia de la libertad de creación y sucesión (en gran parte lejanas a la lógica natural), así como los efectos de transición; cita a Lebovici que señala al fundido y el zoom, llegando a la conclusión de que “todos los tipos clásicos de filme ofrecen al espectador un material profundamente onírico.”¹⁴ Seguidamente, y en continua referencia a Lobovici, señala la similitud y relación entre espectador y el sujeto que sueña. Por su parte Christian Metz, en su libro *El significante imaginario*, hace una clara distinción entre el soñador y el espectador, aclarando que el primero no sabe que está soñando, a diferencia del segundo que sabe que está contemplando un film. En cuanto a los procesos, le otorga la ilusión solamente al sueño, y al film “cierta *impresión* de realidad.”¹⁵

Ya sean creaciones *conscientes* o *inconscientes*, el sueño, la fantasía y el film, comparten un estrecho camino en cuanto a sus significaciones, parecidos y diferencias. En ocasiones nos encontramos con filmes que causarán gran impresión de realidad, como apunta Metz, “según la personalidad del espectador”¹⁶. Esto posteriormente ocasionaría la identificación. En algunos casos sabemos que estamos soñando, pero también solemos experimentar sueños bastante vívidos, quizás cargados de imágenes o recuerdos del pasado; contenidos del *inconsciente*.

La historia del cortometraje de ficción (‘Mermelada y pan’) que se demuestra en el presente proyecto escrito, parte de un recuerdo específico de la infancia, que ha causado gran repercusión a lo largo de la vida de una joven estudiante de derecho, llamada Rocío. La forma de crianza de una madre castigadora, moralista y adaptada estrictamente a los cánones sociales, interfiere en el libre desenvolvimiento de la adulta Rocío, al igual que en sus tomas de decisiones. Llegando a ser, entonces, una persona con problemas de inseguridad y autoestima.

Rocío se levanta cada mañana siguiendo exhaustiva, aunque cansinamente, los pasos de una rutina que incluyen tres aspectos básicos que se han vuelto focos de tortura y recordatorio de lo que, francamente, no desea recordar: Su infancia. La balanza, el

¹⁴ Francesco Casetti, “Psicoanálisis en el cine” contenido en *Teorías del Cine*. Madrid, Cátedra, pp. 183

¹⁵ Christian Metz. “1. Película y sueño: El saber del sujeto.” En *El significante imaginario*. Editorial GG, pp. 91

¹⁶ *Ibidem.*, pp. 91

armario de la ropa y el espejo de cuerpo completo; son los tres elementos que le recuerdan a Rocío que debe reprimir o tratar de suprimir algo que va más allá de sí misma: Deseos no satisfechos. Mientras su delgada prima Eva, se da un banquete matutino de pan con mermelada (manjar prohibido para Rocío desde la infancia), Rocío toma por desayuno una manzana verde; en supresión al deseo original reprimido. La abstención es tal, que Rocío sucumbe ante la tentación y come algunas cosas a escondidas, en el transcurso del día, lo que según la Teoría Psicoanalítica generará el pronto displacer.

Los elementos *sueño* y *fantasía* se hacen presentes en un par de ocasiones, para sacar a la luz, parte del material inconsciente que el personaje trata de oprimir hasta hacerlo desaparecer (lo cual sabemos que es meramente imposible de conseguir). Cuando mira su mano en el aire, la Voz en off alude a que experimenta ensueños de su agrado, para alejarse un poco de la realidad, lo cual significa que siente la clara necesidad de buscar la forma de obtener placer a pesar de que luego esto originará un sentimiento de culpa. Por otro lado, cuando Rocío duerme, sus sueños se ven protagonizados por recuerdos de su infancia, en el que aparece otra forma de fantasía como lo es el juego infantil (con muñecas, en este caso) y la figura materna (origen del conflicto subyacente). El más crudo material aflora para recordarle y mostrarle al espectador aquello que origina el problema y que, inicialmente, no se aprecia en imágenes.

Es aquí cuando nos encontramos ante una bifurcación. El material *inconsciente* que aflora de la mente de Rocío corresponde a dos aspectos importantes de su vida, los cuales desea suprimir totalmente, pero no puede. El primero es la madre, que actúa como un ente castigador, en representación del Superyó. El segundo es Eva, la clara representación del Ello y por ende los deseos que Rocío también trata de mantener bajo llave, como sujeto mediador (Yo). Rocío se debate en un espiral de pulsiones y negaciones, atormentándose a sí misma sin hallar el equilibrio. Se refugia en la negación, para nada la salida adecuada que la destine a la solución de su problema y la posterior liberación.

Christian se presenta como ese renacer disfrazado de oportunidad, su interés y jovialidad le dan un indulto posible a la Rocío que ha estado sentenciada (en parte por sí misma) a vivir en las penumbras de una mente ambigua. Sin embargo, Rocío no toma conciencia a simple vista, cegada por sus miedos e inseguridades, malinterpretando las intenciones del muchacho. Llegando a pensar que está interesado en Eva, y no en ella. El elemento que logra crear la debida armonía y establecer la Templanza¹⁷, es la Tía de Rocío que, desde la infancia de la chica se ha dado la tarea de impartirle el conocimiento y la reflexión en torno al amor propio, basado en la autenticidad característica de los seres humanos. Este personaje es quien encausa las insatisfacciones de Rocío y su culpabilidad por no responder al “sistema dominante”, que la madre tanto le ha intentado imponer, teniendo como resultado una persona totalmente desequilibrada que va de un extremo a otro perdiendo su propia identidad. Es solamente cuando Rocío se toma a bien escuchar detenidamente las palabras su tía, que se activa en ella un llamado a la reflexión.

Mediante un collage de imágenes, que bajo términos analíticos responde a la *silepsis*¹⁸, Rocío sufre una especie de iluminación que le permite encontrar el punto de fuga que yace en su interior y qué hacer para repararlo. La salida era menos complicada de lo que parecía, sólo que ella no la había querido ver; cegada por una falsa realidad. Esto se traduce a que, mientras intentemos ignorar los hechos que acarrearán consecuencias y sensaciones dolorosas en nosotros mismos, intentándolos suprimir en lo más profundo del inconsciente, el problema siempre permanecerá en nuestro interior haciéndose cada vez más grande. A medida que lo alimentamos de miedos y temores, la bestia se vuelve cada vez más poderosa; hasta el punto de que puede salirse de nuestras manos. La única manera de vencerla es enfrentándola, enfrentándonos a nosotros mismos y traer a la luz esas imágenes, hechos y experiencias totalmente lejanos de nuestras satisfacción personal y aceptarlos.

¹⁷ “4. f. *Rel.* Una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón.” Diccionario de la Real Academia Española. 22ª. Edición. El lector puede realizar la consulta *on line* siguiendo el portal: <http://www.rae.es/rae.html>

¹⁸ Según Genette, “[...] reagrupamientos anacrónicos regidos por cualquier tipo de parentesco espacial, temático o de otro tipo (excepto temporal)”. **EL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO Y EL PROCESO DE REFLEXIÓN EN EL CINE**, Materiales 7, Análisis Fílmico y Cinematográfico (Versión: 1994, Edición: Abril 2002), pp. 13

De lo contrario, esta especie de cáncer intangible sigue extendiéndose. Al asumir los traumas, y volverlos *material consciente*, podremos dejarlos ir y no seguir acunando una “necrosis mental”, por denominarlo de alguna manera bestial o atroz. Mediante la toma de conciencia, Rocío hace presente su problema y halla la solución para el mismo, experimentando lo conocido como Catarsis¹⁹ que produce la posterior Liberación.

¹⁹“**3.** f. Purificación, liberación o transformación interior suscitados por una experiencia vital profunda.**4.** f. Eliminación de recuerdos que perturban la conciencia o el equilibrio nervioso.” Diccionario de la Real Academia Española. 22ª. Edición. El lector puede realizar la consulta *on line* siguiendo el portal: <http://www.rae.es/rae.html>

Informe final

1.- La idea: ¿Cómo surge?

Pues la idea surge del inconsciente mismo, de hacer un cambio de tema porque el documental que pretendía hacer se me antojaba, lamentablemente, “irrealizable” para el momento en que se deseaba desarrollar. Espero, quizás más adelante, se presente la oportunidad de realizar ese otro proyecto (de índole musical) que quedó atrapado en el espacio y el tiempo, además de la ausencia de ciertos recursos. Pero el no poder realizarlo me acercó a la orilla viciosa de la búsqueda de otro tema, lo cual hizo que palpase mis propias necesidades o carencias que, a la larga, tienen mucho que ver con los miedos y privaciones de las demás personas que, como todos sabemos, forman parte de ese inconsciente colectivo. En el camino comprendí que este era el tema correcto a desarrollar.

Este proyecto ha pasado por distintas etapas, como cualquier otro trabajo de investigación. Pero digamos que subordinado a un plano más subjetivo, ya que atiende al auto-juicio y a esa creciente necesidad que tenemos de escucharnos a nosotros mismos, por sobre la constante bulla que hay a nuestro alrededor. Poco a poco, y a medida que la temática fue transformándose y tomando forma, la idea se fue desplazando de un estado a otro y respondiendo en su trayecto a una serie interrogantes del tipo “¿Quién deseo ser en este mundo?”, producto de vivir constantemente como objetos de críticas, que muchas veces no tienen que ver con nuestras propias realidades. La idea de este proyecto surge en respuesta a esa necesidad de ser “uno mismo”, pero que muchas veces se ve mermada ante el miedo de ser juzgados por no responder a una serie de paradigmas y/o modelos impuestos por la sociedad, y cómo esto se cuela en nuestros hogares alienando la forma de crianza de las nuevas generaciones. Por lo tanto, la peste del encasillamiento y las gríngolas del comportamiento unidireccional, se van apoderando de nuestro subconsciente. A partir de ello nace la inquietud de alzar la voz y hacer un llamado de atención, para que ante todo no dejemos que se nos arrebatte lo que nos hace únicos: La

individualidad. Curiosamente, con esto se salvaría lo que nos hace peculiares: La diversidad.

Como se ha mencionado previamente, ‘Mermelada y Pan’ ha atravesado una serie de etapas –en sus casi 4 años de gestación-, y la experiencia se asemeja (digamos) a la excavación de una tumba milenaria, llena de pasadizos secretos y verdades ocultas en lo más profundo de la selva del inconsciente. Con cada paso, se volvía toda una aventura u odisea con el fin único llegar al centro mismo de la idea y, posteriormente, encontrar la dirección hacia dónde dirigirla. Un llamado a la reflexión, preguntarnos cuál es nuestra posición ante el mundo y cómo dejamos que los diferentes lineamientos de la sociedad alteren y modifiquen nuestro propio Ser. Alejándonos incluso de nuestro criterio personal.

Así pues, la historia se fue definiendo a medida que Rocío, sus temores y patrones de conductas del pasado se hacían más corpóreos. Lo que significa constantes cambios en el guión, hasta llegar a ser. Hasta que la idea se muestra a sí misma y responde a una serie de interrogantes de índole personal y colectivas. De esta forma, con el panorama mucho más claro y el tema suficientemente enfocado, llegó la hora de grabar.

2.- Preproducción y Financiamiento.

La realización de este proyecto no gozó de financiamiento externo, todos y cada uno de los gastos han sido sustentados por la Directora y Productora General. Esto es, a su vez, un gran limitante ya que se debe realizar el mejor trabajo posible, con un no tan alto presupuesto. Sin embargo, lo anterior no es excusa alguna que justifique la realización de un trabajo de baja calidad, ya que todo se reduce al verbo querer. Las personas que desempeñaron alguna labor en el presente trabajo, lo han hecho de manera voluntaria y sin recibir remuneración alguna. Es gracias a este acuerdo que fue posible la realización del presente cortometraje de ficción, además de contar con equipos de grabación otorgados en calidad de préstamo, los necesarios pero de excelente calidad. Todo esto,

en conjunto al buen uso de las técnicas cinematográficas, otorga la gran posibilidad de un buen producto final. El resto depende de uno mismo.

El trabajo de preproducción de ‘Mermelada y Pan’ ha sido, verdaderamente, un proceso bastante lento; debido a una gran cantidad de factores limitantes. El tiempo de los actores y lograr la coincidencia entre ellos en el set de grabación, implicó hacer juegos malabares y desarrollar la gran virtud de la paciencia. En varias ocasiones, se canceló el inicio de las grabaciones debido a una serie de obstáculos, como lo fue encontrar la locación y/o sets de grabación. En últimas instancias, todo surgió “aparentemente” de la nada y en armonía sorprendente, lo cual nos lleva a pensar que –lógicamente- en la vida todo pasa en el momento indicado, y no siempre cuando se desea. Para ese momento, luego de pasar por una serie de eventos que (afortunados o no) enriquecieron el proceso previo a la grabación, se determinó el plan de rodaje del cortometraje; en base a locación, actores y sets de grabación.

3.- Grabaciones:

El primer día de grabación se pautó para el domingo 17 de octubre del año 2010, se realizó la jornada correspondiente a un día laboral, en un apartamento en Altamira, en la ciudad de Caracas. Desarrollando las acciones en los sets: Cocina y Sala de estar. El material registrado ese día, lamentablemente no fue incorporado o utilizado en la etapa de postproducción, debido a que la chica que había sido seleccionada para interpretar el personaje de Eva, la prima de la protagonista, sufrió una lesión en una de sus rodillas y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. La incapacidad física de esta chica, una actriz maravillosa y dedicada con la cual me siento enormemente agradecida, ocasionó un descenso en el ritmo productivo que duró tan poco tiempo; pero que, a pesar de haber durado tan sólo un día, dejó una muy bonita experiencia, aprendizaje y mucha seguridad para emprender nuevamente el reto de la realización. Se hizo un nuevo plan de rodaje, cuya reestructuración estuvo basada en grabar tomando como prioridad la disposición de los actores. Se retomó, por mencionarlo de alguna manera alentadora, el proceso de

grabación para las fechas 28 y 29 de diciembre de 2010, en una casa puesta a disposición para ambos días en la localidad de El Hatillo – Edo. Miranda.

Hablando en términos de porcentaje, lo que se grabó ese día correspondería a un 40% del cortometraje, basándonos en el Guión Literario. Un gran avance para el ritmo lento en el que se venía fraguando este proyecto. El día 27 se llegó a la locación para hacer las preparaciones pertinentes a la grabación del día siguiente, lo cual fue un trabajo sencillo –digamos- ya que la decoración de los sets a usarse era la ideal en relación a la estética naturalista y enfocada en la realidad actual, que se venía pensando desde el proceso de creación del guión original. Para el día 28 se pauteó a la actriz principal, y las grabaciones que se realizaron ese día giraron únicamente en torno a su personaje; esto significó un salto adelante en la producción de la película. El día 29, se citó en conjunto a la chica que ahora interpretaría el personaje de Eva, se grabó con ambas.

Lógicamente, a sólo dos días para año nuevo, el rodaje de ‘Mermelada y Pan’ entró en una breve pausa, que se prolongó un poco más ya que, en enero, la disponibilidad del actor que interpretaría a Christian –el amigo de Rocío- estaba limitada a partir de la segunda semana de enero. Tuvimos que esperar, y en este lapso de tiempo modificar una serie de acciones en el guión literario; en parte debido a contratiempos, por otro lado para mejorar la trama y la narrativa de la historia. A causa de un inconveniente de índole mayor, se tuvo que buscar una nueva locación que fuese compatible con la casa anterior. Esto significó unas cuantas semanas más, así que no fue hasta el jueves 24 de febrero de 2011, a altas horas de la noche que se programó una única grabación con el actor para el día sábado 26 del mismo mes.

Ese sábado se realizó una jornada exhaustiva, para grabar todo lo concerniente al personaje de Christian y su interacción con Rocío. La grabación se llevó a cabo en otra vivienda familiar, estéticamente bastante similar a la locación de El Hatillo, también en el Estado Miranda, pero esta vez en la localidad de Guatire. Como en las grabaciones anteriores, se contó con un equipo mínimo, pero el justo y necesario para que el rodaje se desarrollara perfectamente. Fue una experiencia muy bonita, este día en particular. Un nuevo personaje se incorporó ya que Christian no contaba con un ayudante dentro de la

narrativa. La tía de Rocío elevó el nivel de la obra a un punto tal que, para afirmar con certeza, ahora se había registrado un 70%.

Tras una semana de baja por problemas de salud, más que inoportunos cuando el proceso está marchando de forma tan alentadora, se hizo una pausa (obligada) en la que se reestructuró la escena del sueño (en el guión literario), basándonos en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud y en uno de sus pilares: El inconsciente; la recta final se reanudó para el martes 8 de marzo de 2011, con dos niñas maravillosas en la misma casa de Guatire. El sueño ahora reflejaría el porqué de esa actitud tan huraña de la Rocío adulta, consecuencia de la crianza déspota de una madre adherida rígidamente a los más superficiales modelos sociales en torno a la belleza física. Una vez más, el material recopilado en un nuevo día de grabación, superó en totalidad mis expectativas. Valió la pena esperar, y el aprendizaje que esto deja a su paso.

Al parecer, todo había culminado, sin embargo había una pequeña secuencia que era absolutamente necesaria para el cortometraje, puesto que respondía a un aspecto muy importante del guión, así como también al planteamiento teórico de la problemática planteada en la historia. Digamos que, bajo términos analíticos, era necesario registrar esta *frecuencia iterativa*²⁰ para dar a entender de qué iba la rutina de la protagonista, que se inicia al despertar. Un elemento jugaba un papel muy importante en esta secuencia, la balanza, símbolo de tortura para la protagonista.

Pues, para culminar esta pequeña secuencia, y debido a que la disponibilidad de la actriz principal había llegado a su final, una “doble” tomó su lugar aquella mañana del 15 de marzo. La casa en Guatire se terminó de erigir como locación y set principal, viéndose concluida la grabación de ‘Mermelada y Pan’ para este mediodía, con la mirada escudriñadora de la Rocío-niña y la buena madera para lo audiovisual que la caracteriza.

²⁰ “si el texto presenta una sola vez una clase de acontecimientos similares que tienen lugar en la diégesis, entonces la frecuencia se llama iterativa [...] Es de hacer notar que, dada la imposibilidad del cine de representar ideas del grado de abstracción como las que supone la iteratividad, éste recurre más bien a lo que Genette denomina pseudoiteratividad, entendiendo por tal, la representación de una clase de sucesos mediante una ocurrencia particular que actúa al modo de una frase del tipo “este acontecimiento (singular) pertenece a una clase de acontecimientos similares, de la cual él no es más que un representante” **EL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO Y EL PROCESO DE REFLEXIÓN EN EL CINE, Materiales 7, Análisis Filmico y Cinematográfico (Versión: 1994, Edición: Abril 2002), pp. 14**

Tras su espontánea aprobación, se apagó la cámara, al igual que las luces. Se cerró el trípode y, sí, me tomé un corto pero muy merecido descanso.

4- Postproducción:

.- Selección del material:

Una vez hecha la transferencia del material a mi computadora personal, empezó la labor de selección. Se realizó una revisión profunda de todos y cada uno de los clips de video, colocándolos en carpetas según locación y set. Una vez hecho el desglose y la selección del material que se usaría, posteriormente en edición, se agruparon por unidad temática o escena en sus respectivos *folders*, o carpetas.

.- Edición y montaje:

*El montaje es el principio que regula la organización de elementos fílmicos visuales y sonoros, o el conjunto de tales elementos, yuxtaponiéndolos, encadenándolos y/o regulando su duración.*²¹

El material (previamente seleccionado) fue transferido al equipo en el que se realizó el trabajo de edición y montaje, de la mano de un editor profesional. Se hizo uso de una PC con excelentes atributos, el programa de edición utilizado fue *Adobe Premiere Cs5*. Una vez realizada la maqueta, se grabó un audio de prueba con la finalidad de determinar la duración y consecución de los planos de forma correcta, de acuerdo al hilo narrativo de la historia. Tras hacer las modificaciones pertinentes, se procedió a las correcciones de encuadres, colorimetría, luz y contraste; mediante el uso del programa *Adobe After*

²¹J. Aumont, A. Bergala, M. Marie, M. Vernet: *Estética del cine*, Barcelona, Paidós, 1985

Effects Cs5, con el que se animó el Título del cortometraje (al inicio). Tras haber completado este proceso, se dio inicio de la edición y creación de la mezcla de sonido.

.- Mezcla de sonido:

El sonido es parte importante en la composición de un texto fílmico, además de menester en el proceso de grabación, es digamos un elemento clave y de mucho cuidado a lo largo del proceso de realización

La cámara utilizada para el registro del video, posee un micrófono incorporado de alta calidad, capaz de registrar sonido directo y de ambiente con un amplio rango de distancia. Gracias a ello, no existió la necesidad de alquilar o solicitar a modo de préstamo micrófonos y la respectiva consola de registro o grabación.

Una vez editada la banda de imágenes, se procedió a la grabación de la Voz en Off final. Mientras tanto, se iba haciendo la mezcla del sonido de ambiente con el programa *Adobe Soundbooth Cs5*.

.- Voz en off: Como ya sabemos, este recurso corresponde a una voz que se encuentra fuera de escena, y se consideró necesario para el presente proyecto, ya que permitía establecer un contacto directo y más íntimo con la mente del personaje principal; y de esta manera saber su postura ante la situación que, internamente, origina el conflicto y trama de la historia. De esta manera, y solamente de ser necesaria, escuchamos la Voz en Off de Rocío en respuesta a sus incomodidades además de ser un reflejo de su conducta errada. La grabación de este recurso se llevó a cabo el día 9 de junio de 2011. El material una vez digitalizado, pasó por el proceso de edición y se incorporó a la película.

.- Musicalización: Tras haber realizado la edición de Imagen y Sonido, se procedió a incorporar la música de fondo, en el programa Pro Tool (mac), en los momentos necesarios y/o cuando la narrativa de la historia lo exigía. En la mayoría de las ocasiones, una música de fondo instrumental acompaña la Voz en off de

Rocío; asimismo, cuando Eva practica Yoga en el jardín de la casa, se insertó una melodía de corte hindú para completar la atmósfera de meditación. Finalmente, se incorporó la música a la par de los créditos del final.

Una vez completados los pasos mencionados, tras haber agregado Títulos, citas y todo lo concerniente al protocolo de identificación del cortometraje, se vió finalizado el proceso de postproducción. El cortometraje de ficción ‘Mermelada y Pan’ ha llegado a la fase final del proceso de Realización.

5.- Modificaciones aplicadas al Guión:

El principal motor para la modificación del guión estuvo sujeto al conflicto de la historia. Desde el inicio me propuse mostrar a una mujer insegura, que se privaba de hacer muchas cosas debido a sus complejos. Pero en ‘Re-presión’ –guión original- no se reflejaba de esta manera, porque se veía a la abogada Rocío Estrada, una mujer que le temía a un padre déspota y que luego tenía una relación con el sobrino de su mejor amiga, y este la engañaba con la chica a la que ella le alquilaba una habitación. Era muy complicado y había muchos elementos que, a mi parecer, estaban de sobra y desviaban la atención del verdadero conflicto que se deseaba mostrar, ya que el conflicto está en Rocío. Por lo tanto, la presencia de elementos sobrantes que no ayudaban a la narrativa del guión, sino que entorpecían y sobrecargaban la trama, estaban de más. Por ello decidí hacer una serie de modificaciones que serán expuestas, brevemente, en las siguientes líneas:

El primer elemento que decidí extraer fue el padre de Rocío. Su presencia tácita no colaboraba en el desarrollo del conflicto. Por el contrario, decidí dejarlo completamente ausente, carencia que enriquece más el aspecto solitario de su hija. Eliminar al padre me permitió llegar directamente a Rocío, el punto que en realidad me interesaba, una mujer que se enfoca más en sus defectos que en sus virtudes. Prescindiendo, pues, de la figura de ese padre castigador, encontré que la verdadera tortura se la infringe ella misma por ceñirse a los caprichosos cánones de una sociedad banal.

En segundo lugar, incorporé nuevos elementos, muy familiares en estos casos (y sobre todo para nosotras las mujeres), que pueden ser un arma de doble filo si no son empleados razonablemente, como lo son la balanza, el espejo y la privación de algunas comidas. Esto refuerza el conflicto de la historia y lo hace más claro. Rocío se castiga porque no se siente segura de sí misma y, muy importante, ‘merecedora’ de ciertas cosas.

En cuanto al hilo de la trama –y con esto me refiero específicamente a la secuencia de acciones-, ha dado un vuelco considerable. Ya Rocío no se encuentra ante un Christian adolescente, caprichoso y manipulador. Este personaje ha sufrido una debida transformación. Como he comentado previamente, el conflicto se reenfocó hacia Rocío. Por tal motivo se decidió hacer de Christian un joven compañero de estudios, interesado sentimentalmente en ella. Es un chico jovial, respetuoso y muy agradable. Justamente el hombre que Rocío, debido a su bajo autoestima, cree no merecer.

‘Mermelada y Pan’ sería, entonces, el nuevo nombre del guión y, a mi percepción, engloba mejor el concepto que refleja la esencia de la historia: El deseo reprimido. El pan con mermelada pasa a ser el ícono y manzana de discordia de la historia, fruto prohibido, anhelado y evitado. Rocío, como la gran mayoría de las féminas, se priva de darse ciertos gustos por pequeños y básicos que sean, como lo es comer un pan con mermelada en el desayuno. De esta manera, siguiendo una rutina tortuosa y auto-flagelándose con pensamientos destructivos, el personaje pasa su día a día sumido en la amargura, con una perspectiva errada del mundo, lo que le hace ver las cosas de la manera incorrecta y esto a su vez contribuye a que pierda el tiempo sumida en sus pensamientos y se abstenga de vivir una gran cantidad de experiencias.

‘Mermelada y Pan’ contiene solamente los personajes de ‘Re-presión’ de relevancia para la historia. Se han excluido al padre (por los motivos explicados anteriormente), la secretaria de Rocío (porque no está enfocado de lleno en el área laboral) y Carmen (la amiga que no cumplía una labor específica). En general, los hechos se van dando de forma más natural y realista en retrospectiva, sin forzar los acontecimientos, precipitar los hechos o recargarlos. En la versión anterior, la primera cita de Rocío y Christian

estaba recargada de mucha lascivia para el tipo de mujer que se intentaba de exponer. Rocío no se atrevería a hacer eso de buenas a primeras ya que no confía en sí misma, y no logra ver lo hermosa que es. Esta nueva versión de la historia es mucho más llevadera. La Rocío que se presenta en el guión final es una mujer solitaria y que, a su vez, es su propia oponente. Rocío ve en el mundo, en las caras de las personas, un gran enemigo y no se da cuenta (sino hasta el final) de que ella misma era su gran adversario. Eva y Christian no son antagonistas en esta versión del guión, por eso prescindí de Carmen como ayudante ya que, en realidad, el personaje no auxiliaba en nada. En cuanto a Eva, más que la chica mala de la película, es una muchacha relajada que no repara en preocupaciones. En lugar de la villana del guión anterior, es su antítesis, técnicamente sabe lo que quiere y sigue sus propios principios.

En cuanto a los diálogos, ‘Re-presión’ estaba sobrecargado. Me pude dar cuenta de ello tras hacer nuevas versiones hasta llegar a ‘Mermelada y Pan’. Antes, los diálogos eran ciertamente muy explicativos, ahora eso queda en manos de las imágenes y, de un nuevo elemento que se decidió incorporar, el recurso de la voz en off (de Rocío). Asimismo, los diálogos anteriores en conjunto con la longitud del guión –‘Re-presión’-, hacían que se alejara del tiempo que debe abarcar un Cortometraje de ficción.

La **Voz en off** de Rocío a lo largo del filme: En cuanto a lo cinematográfico, el recurso de la voz en off permite narrar sin necesidad de diálogos prolongados, así como también da un tratamiento más íntimo y se crea un puente que conecta al espectador con lo que piensa y siente el personaje. Con la voz en off, se desea expresar como Rocío se siente consigo misma, su posición (pesimista) ante la vida y como percibe a Eva que (además de figurar en parte como el *objeto del deseo*²²) es un recordatorio de los placeres a los que Rocío ha sido negada. Esto lógicamente la mortifica porque, en el fondo, desea ser libre. Además siente celos por no tener los atributos de Eva, pero no se percata de que ella tiene otros y tampoco hace nada por encontrar el buen balance en su vida. Existe una batalla unilateral, por parte de Rocío hacia Eva porque se siente en desventaja, piensa que por no ser físicamente como ella no es atractiva.

²² (Véase) Laura Mulvey. Placer visual y Cine Narrativo. Vol. 1, julio 1988.

Me he enfatizado en mostrar a una Rocío que ha vivido escudada tras una especie de barrera invisible, impidiendo que las personas accedan completamente a ella y no puedan apreciar su gran potencial. Así pues, Rocío, vive a la defensiva y predispuesta a los acontecimientos, enfurruñada y sin hacer nada al respecto por cambiar su situación. Mientras, el tiempo va pasando y ella se critica, ensancha sus defectos y aleja (por temor) a las personas que quieren tener un contacto más cercano con ella, lejos de malas intenciones.

Aun así, sentía que faltaba algo para enriquecer la trama de la historia y darle cimientos a su conflicto interno. Por ello, y para de alguna sustentar la narrativa, decidí adentrarme aún más en la historia del personaje, lo cual me llevó a tocar una tecla que había ignorado por completo y representa el epicentro, así como punto de partida, de la historia. La infancia, elemento importante para este personaje, había sido dejada de lado y eso significaba un gran error. Por ello incluí al personaje de la madre, en reemplazo del padre castigador que ahora es un ente totalmente ausente para su hija, una mujer que vive y cría a su hija bajo una perspectiva rígida, errada y de falsa moral. Es el personaje de la madre, mostrado a través del sueño de la Rocío adulta, la encargada de alimentar el lado más oscuro del inconsciente de su hija; patrón de conducta que la acompaña y encarcela hasta su presente. La lucha interna de Rocío se vuelve una terrible batalla campal, con el elemento castrador de la madre representando la sombra de una sociedad con reglas muy poco saludables. De igual forma hacía falta un ayudante, por ello se agregó el personaje de la tía de Rocío, una mujer bastante espiritual y segura de sí, de belleza particular y físico aparentemente inalterable en el paso del tiempo, en reflejo de su interior. Este personaje hace que Rocío emprenda el camino más importante de la vida, con la Templanza de compañera: La ruta para encontrarse a sí misma, aceptarse y, posteriormente, salir al mundo tal y como es.

Personalmente, considero que el final de ‘Mermelada y Pan’ está mucho más claro que el de ‘Re-presión’. Ahora Rocío si logra aprender una lección de vida que la motiva a encontrar la conformidad con su ser, para que pueda así aceptar sus defectos. Se resuelve el conflicto. Rocío ahora asume que estuvo aferrada a una postura equivocada y se reconcilia consigo misma, separándose de la rigidez y saliendo de su escondite;

aprendiendo a ser más flexible y a darse ciertos gustos. Culmina siendo una mujer que empieza a aceptarse a sí misma, sin pretender ser lo que le exija la sociedad; contenida en la figura materna. Generalmente, tendemos a no mostrarnos transparentes por miedo a ser juzgados, pero, en lugar de intentar ser ‘bueno’ para encajar en la sociedad, debemos ser nosotros mismos, aunque seamos criticados. Y eso es lo que deseo comunicar a través del guión de este cortometraje de ficción. La historia culmina con Rocío superando la escena traumática que la marcó desde su infancia.

Finalmente, Rocío se da cuenta de que el problema está en su mente y no en Eva, en las mermeladas, mucho menos en las atenciones de Christian, ya que sólo reflejaban su deseo de acercarse a ella. Al ser consciente de todo eso, de la verdad y de su equivocación, se produce la toma de consciencia y posteriormente la liberación. Ahora es una chica que empieza a concebir la idea de darle la cara al mundo, para alejarse del aislamiento bajo el que ella misma se había sometido. El final de la historia presenta a una mujer que empieza a crear un puente de respeto hacia su persona y se siente merecedora de beneficios, siendo ahora capaz de socializar sin temor del qué dirán, porque aprendió a comunicarse consigo misma. En ‘Mermelada y Pan’, he logrado decir lo que pretendía comunicar inicialmente en ‘Re-presión’. Considero, entonces, que es menester sacar varias versiones de una historia, ya que sólo así se va llegando al bordillo del refinamiento, hasta obtener lo deseado. Ahora he logrado contar la intención subyacente en el guión inicial, en menos tiempo y de manera más natural, con menos artificios y de forma más viva. Se ha encontrado la armonía interna que necesitaba la historia, porque ahora se muestra el verdadero rostro de Rocío Estrada.

6.- Sinopsis

El cortometraje de ficción, ‘Mermelada y Pan’, narra la historia de Rocío Estrada, una joven estudiante de derecho que vive atormentada por su aspecto físico, debido al patrón de conducta impuesto por una madre adepta y esclava de los más rígidos cánones sociales. Rocío crece con una lucha desatándose en su fuero interno, lo que le produce grandes problemas de aceptación y desórdenes alimenticios, debidos a la ansiedad que ocasiona el reprimir sus deseos en oposición al designio de un modelo social “predominante”.

La historia comienza con un recuerdo de la infancia, en el que la tía de Rocío le da aliento tras una regañina de la madre. Posteriormente, nos adentramos a la vida presente del personaje, que sigue una clara pero limitante rutina con la única intención de someter ciertos deseos y frustraciones, provenientes del pasado, en la que se incluye mirar a su prima desayunar plácidamente pan con mermelada todos los días, mientras ella se alimenta únicamente con una manzana verde.

Christian, el amigo de Rocío, trata de acercarse a ella por todos los medios, pero las inseguridades de Rocío se vuelven trabas que le imposibilitan el acceso a su verdadero yo. Poco a poco, paciente e inasequible al desaliento, Christian logra su cometido; pero no sin la ayuda de la tía de Rocío que, tras una depresión de la muchacha a causa del recuerdo castrante de su madre en un sueño bastante vívido, la guía por la senda de la verdad y la reflexión. Logrando que su sobrina rompa la barrera que había edificado en contra de sí misma y se dé la oportunidad de vivir en libertad.

El final, no es otro que la misma Rocío sentada a la mesa del jardín de la casa comiendo pan con mermelada.

7.- Guión Literario (Final)

Secuencia de Créditos iniciales sobre fondo negro, se escucha la Voz en Off de la madre de Rocío reprendiéndola por su peso.

-Prólogo-

"Todas las personas nacen como original, la mayoría muere como copia"

(Anónimo)

INTRO: Rocío, de niña, está sentada en el sofá abrazando un osito de peluche. Su tía se sienta, la ve afligida y le pregunta que le ocurre, la niña le dice que la mamá la regañó por comer a escondidas pan con mermelada, además de decirle que debe ser como la vecinita. La tía la aconseja maternalmente, aupándola y dándole un fuerte abrazo.

Título (animación):

'Mermelada y Pan'

Fundido a negro.

Escena 1. Día / casa de Rocío / interior

Abren un frasco de mermelada de fresa, suena el aire comprimido. Una rebanada de pan es untada. ROCÍO se

saborea, pero otra chica muerde el pan. Rocío, compungida, cierra la boca. EVA le sonríe amablemente, pero Rocío le tuerce la mirada. Eva se escuda tras su revista. Rocío, molesta, desvía la mirada hacia su desayuno. Una manzana y una taza de café con leche. Corta la manzana con un dedo de asesina. Ambas mujeres están sentadas una en frente de la otra. Eva está en forma, Rocío tiene unos cuantos kilos de más.

Voz en off de Rocío

Ella es Eva, mi prima. Una chica agradable y bella, muy bella. Cada día desayuna religiosamente pan tostado y mermelada, sin engordar un kilo siquiera. Mi nombre es Rocío y para mí eso sería cometer un gran error. El por qué salta a la vista...

Escena 2. Día / casa de Rocío / interior - Habitación y Baño

Rocío se estruja los ojos, se está despertando.

Voz en off de Rocío

Cada día representa una rutina para mí. Paso número 1: "La balanza."

Baja de la cama, los pies tocan la baldosa. Camina y entra al baño. Se observa la balanza en el piso del baño. Se sube, la banda marca el peso por encima de los 100. Se

baja, abre el grifo del lavamanos y se echa agua en el rostro. Se seca. Detalle del grifo. Detalle de la balanza.

Voz en off de Rocío

Paso número 2: "El armario de la ropa"

Rocío abre el closet, repleto de ropa, y revisa sin ánimo. Lanza cualquier conjunto a la cama y se mira en el espejo, contrae su abdomen.

Voz en off de Rocío

Paso número 3: "El infaltable escrutinio de los detalles."

Su teléfono celular emite un sonido. Un mensaje de texto de CHRISTIAN en el que le propone estudiar juntos esa tarde. Rocío tuerce el gesto, con preocupación, y le responde con otro mensaje, aceptando la invitación. Sigue torturándose visualmente.

Escena 3. Día / casa de Rocío / interior

Rocío come a escondidas en la cocina. Christian le toca la ventana al llegar, ella se pone nerviosa, esconde el envase y va a abrirle. Entra, se saludan y pasan. Estudian sentados en el piso frente a la mesita de café.

Voz en off de Rocío

Christian es un amigo de la Universidad. Estudiamos derecho juntos. Él es dinámico, alegre y muy divertido... la verdad es que con él me la paso bien, de hecho cuando estamos juntos, el tiempo transcurre sin que me dé cuenta. Pero, no se, hay algo en él que... es que tanto interés y amabilidad me inquietan.

Christian trata de acercarse y Rocío tímidamente se va dejando seducir. Los dos toman el lapicero a la vez. Sonrisas nerviosas.

Escena 4. Noche / casa de Rocío / interior

Rocío, acostada en la cama, se mira de manera ilusa la mano que Christian le tomó. Sonríe.

Voz en off de Rocío

Al finalizar el día, me pierdo en mis pensamientos... es la única escapatoria que tengo a mi realidad. Y aunque sé que lo que imagino no va a ocurrir... no importa, me libera.

Escena 5. Día / casa de Rocío / interior

La dieta en la puerta de la nevera.

Voz en off de Rocío

Paso número 4: "La tortura" ¿Qué puedo comer que no me engorde?

Rocío abre y observa. Está el frasco de mermelada de fresa. Lo mira, pero toma un recipiente con zanahoria en julianas. Se come un trocito sin ganas. Cierra la nevera.

Escena 6. Día / casa de Rocío / interior

Rocío -sonriendo- sube las persianas, se queda estática por el shock. Christian se asoma, observa también. Eva está en el jardín practicando Yoga. Rocío se molesta, baja la persiana de a golpe.

Escena 7. Día / casa de Rocío / interior

Están estudiando, sentados en la mesa del comedor. Rocío está muy molesta, Christian la observa de cuando en vez, hasta que se aventura a preguntarle:

Christian (curioso)

Y ella es... ¿Tu vecina, tu familia, tu...?

Rocío (amargada)

Es una prima.

Silencio incómodo. Rocío, molesta, se interna en la laptop. Christian la observa, dudoso, durante un momento. Ella teclea obstinada.

Christian (atropelladamente)

¿Qué haces este sábado?

Rocío

Nada.

Christian

¿No te gustaría ir por ahí, dar una vuelta, ir al cine...?

Rocío alza la mirada y ve a su tía asomada desde la puerta de la cocina, esta le hace una seña pícara con las cejas, para alentarla. Se esconde. Christian voltea también.

Rocío

Yo te aviso, ¿sí?

Christian (insistiendo)

Puedes llevar a tu prima si quieres...

Rocío (cortante)

Yo te aviso, ¿sí?

Cristian, apenado baja la mirada. Rocío se enfoca en su laptop.

Escena 8.- Día / Centro comercial de Caracas / Interior

Rocío se está bañando. Lloro mientras el agua cae en su rostro.

Voz en off de Rocío

Era obvio que esto iba a suceder, Eva es bonita y delgada.

Era de esperarse que se fijara en ella, y no en mí...

Cierra el grifo. La regadera gotea un poco.

Escena 9.- Noche / Casa de Rocío / interior

Rocío duerme. A lo largo del sueño, se recuerda a sí misma en la infancia jugando muñecas con su primita Eva, conversan de lo incorrecto que es comer cosas como helado porque son modelos y pueden engordar. Pero tienen hambre, y confabulan para comer en secreto pan con mermelada. La mamá de Rocío encuentra el frasco de mermelada y los restos de pan en el fregador de la cocina, llama a la niña y la reprende diciéndole que está estropeando su cuerpo y con esto su futuro como modelo. Mientras que la madre de Rocío habla, se intercalan imágenes de la chica haciendo ejercicios, con las de la niña y Eva haciendo Yoga. Todas en sinónimo de la tortura que vive debido a la crianza de su madre, que insiste en que no puede disfrutar de ciertos antojos, inclusive siendo una niña, debido a su obsesión con el modelaje y la silueta perfecta. La mamá culmina el discurso. Rocío niña se deja caer en el mesón de la cocina

y Evita la abraza. Rocío se levanta, se sienta en la cama. Lloro en silencio.

Escena 10.- Noche / Casa de Rocío / interior

La bolsa de bombones está abierta en la cama, de fondo el sonido de la película en la TV. Rocío se lleva uno a la boca. Le escribe un mensaje de texto a Christian diciéndole que está indispueta y que no cree poder salir con él. Sigue viendo la película.

Escena 11. Día / casa de Rocío / interior

Más papeles de bombones alrededor. Rocío duerme. En el teléfono se ven unas llamadas perdidas de Christian. Al despertar lo revisa y sale de la habitación.

Escena 12. Día / casa de Rocío / interior

La tía de Rocío lee una revista sentada en un sillón de la sala de estar. Rocío baja las escaleras, se sienta cabizbaja. La mujer le hace una seña para que vea algo que está sobre la mesita del café.

Rocío

¿Y eso?

Tía

Tuyo.

Rocío

¿Mío?

Tía

Sí, eso te lo dejó el chico que vino la otra vez.

Rocío

Seguro es para Eva.

Tía

No. Eso te lo dejó el chico a ti, el que vino la otra vez...

Rocío (sorprendida)

¿Christian?

Tía

Ajá, él mismo.

Rocío toma la nota que está junto a dos chocolates, la lee. Christian le dice que espera se mejore. La tía se sienta a su lado y la aconseja, de una manera muy parecida a como cuando era una chiquilla. Le dice que tiene que cuidar su propio jardín y no estar tan al pendiente de lo que piensen los demás, puesto que es una chica muy bonita y no debe dar importancia a los juicios o críticas malintencionados que reciba. Le dice que se sienta libre y sea ella misma, asimismo le aconseja que llame a Christian y acepte salir con él. Rocío se conmueve, la tía toma el teléfono celular y se lo da. Se va, dejándola sola. Rocío medita unos instantes. A modo de reflexión. Mientras que rueda la Voz

en Off, se ven unas flores amarillas y luego una flor rosada, muy hermosa. Luego una flor marchita, una florecita muerta y otra muy viva, Rocío las tiene en sus manos observándolas.

Voz en off de Rocío

Mi tía siempre había tenido la razón, pero yo no había querido verla. Había puesto la verdad ante mí, clara y brillante, pero yo estaba obsesionada con vivir una falsa realidad. Estableciendo comparaciones entre las demás personas y yo. Naturalmente, no tiene sentido. Es que si todos somos diferentes, ¿para qué compararnos con los demás?

Rocío, con ropa deportiva, se toma fuertemente a la mayo da una cancha, está agotada. Luego, está sentada en un columpio con una florecita marchita en su mano, la observa. Acto seguido está muy exhausta, no puede hacer más ejercicios. Se encuentra ahora entre unas plantas rojas, perdida. Se columpia en el mecedor del jardín. Tiene las dos florecitas opuestas en sus manos, despedaza la seca y devora la flor viva. Hay una florecita muy bonita, Rocío decide tomarla y la huele con mucha alegría. Se ven sus pies mientras se balancea en el columpio. Rocío, sería, decidida, observa los tubos en color metalizado de un móvil de viento. Los sujeta.

Voz en off de Rocío

Había vivido adherida a un sistema errático. Sentada en mi trono criticando el Mundo, y señalándome tres veces con

cada acusación absurda. Había perdido mi tiempo y mi norte.

Y lo peor, me había perdido a mí misma. Dejé de vivir muchas cosas por no aceptarme tal y como soy. Sin duda alguna, esto tenía que cambiar. La felicidad está allí, para el que la quiera vivir. Gratis, sin complicaciones.

Ese era el camino a seguir.

Tras meditar, marca el número de Christian y espera ansiosa. Él le contesta, Rocío le agradece el detalle del chocolate. Conversan acerca del estado de salud de ella, que le dice que está mejor. Él le dice que cuando quiera salir, simplemente lo llame. Queden en salir más tarde, porque antes ella le dice que debe solucionar un pendiente.

Escena 13. Día / casa de Rocío / interior

Abren un frasco de mermelada de fresa, suena el aire comprimido. Una rebanada de pan es untada. Rocío la observa saboreándose.

Voz en off de Rocío

Cambio en la rutina. Nada de esquemas, simplemente... VIVIR.

La muerde plenteramente. Como Pan con mermelada en la mesa del jardín de la casa.

Secuencia de Créditos finales sobre imagen y música de fondo.

8.- Ideas finales

La realización del presente Trabajo Especial de Grado, ha sido una labor absolutamente satisfactoria y, si, extenuante en partes. Tratar una temática psicológica, por un lado común pero con tantas formas de expresión, es una labor de mucho cuidado ya que encierra una esencia totalmente subjetiva.

Inicialmente la idea no estuvo muy clara, tras excavar entre tanta superficialidad se encontró algo mucho más grande de lo pensado, digamos que un monstruo que se alimenta de miedos e inseguridades, lo cual no ha sido fácil de exponer en imágenes. El proceso ha sido un poco largo, aproximadamente tres años y medio, en el que ‘Mermelada y Pan’ transitó por diferentes etapas o episodios. Lo que comenzó con una mujer –adulta contemporánea- y su relación con un chico de no más de 23 años, se transformó a tal punto que culminó en una chica, de unos 22 años, víctima de su propio inconsciente.

Personalmente, de manera abierta confieso que este proyecto me ha dejado una enseñanza muy grande y oportuna. Hizo que definitivamente me enfrentase a mis propios temores, contradicciones internas, y que renunciase a las trabas y excusas que solemos usara modo de escudo para protegernos del mundo, cuando en el fondo nos protegemos de nuestra propia sombra. Pero, por sobre todas las cosas, hizo que derribara los prejuicios que creaban una ceguera parcial, bloqueando mi propia libertad. Todos ellos, errores que usualmente cometemos para evitar enfrentar nuestra naturaleza ambigua y, de esta forma, seguir adelante. El trasfondo siempre estuvo allí, como una gema silenciosa esperando ser descubierta, por una aventurera que no sabía que estaba en el camino directo para encontrarse a sí misma. Una vez que te embarcas en este tipo de viajes, tienes que luchar contra todos tus miedos, y fantasmas, hasta llegar al final; y es ahí cuando tomas el gran Tesoro, que no es más que el propio reflejo del triunfo personal. Conscientes de quienes somos y con qué contamos, podemos salir al mundo y mostrarnos con total liberación.

Ahora bien, los tópicos de origen psicológico siempre han sido de gran interés para mí, ya que parten de algo tan básico –y muy interesante- como lo es la conducta humana. Los problemas, en su mayoría, sin importar en que ámbito de la vida se produzcan, tienen una raíz mucho más profunda. Y de su origen dependerá la repercusión.

La Teoría Psicoanalítica sustenta de cierta forma el presente proyecto. Cabe acotar que no fue intencional sino que, a medida que la historia fue floreciendo y nutriéndose, se acercaba más a los linderos del inconsciente y, con ello, a la teoría Freudiana. Conforme el guión iba tomando forma, las repercusiones de eventos pertenecientes al pasado se iban haciendo cada vez más fuertes, y los conflictos internos de Rocío (en reflejo de sus temores e inseguridades) se consolidaban aún más. El sueño –en el que aparece la figura de la madre castigadora, siendo el motor del conflicto en este caso- es el punto álgido que, se puede decir, ejemplifica transparentemente una teoría flanqueada de tantas sombras.

El diálogo con diversas mujeres, de distintas edades y características, sirvió de abono para la creación de ‘Mermelada y Pan’, ya que todas coincidían –sin importar sus ocupaciones y/o formas de pensar- en un punto muy importante: El ámbito social. No es nada fácil, menos en la actualidad, responder siempre a un modelo impuesto por un grupo que se hace llamar ‘colectividad’, y que no es más que una minoría experta en el manejo y control de las masas. Este grupo selecto, dicta unas normas que para nada nos acercan a lo que nos caracteriza principalmente –como he mencionado antes-, la diversidad. Estos lineamientos nos alejan de ser únicos, para encasillarnos en una serie de escasos modelos preestablecidos, que muy pocas veces tienen que ver (o responden) a nuestra verdadera identidad; lo que se traduce en un asesinato a nuestra forma de ser. Lamentablemente, esta manera de pensar inunda los hogares de la gran mayoría que vive y se alimenta, se viste y adopta ese prototipo incorporándolo como sistema de vida. De esto parte y depende la educación que, como humanidad, le impartimos a nuestros hijos, arrebatándole todas –o la mayor parte de- las posibilidades de mostrarse al mundo tal y como son. Por el contrario, es la lucha del más fuerte sobre el más “débil”, erigiéndose el que cabalmente responde a lo que se le exige ser. Por el contrario, el que se niega o sencillamente no comparte el pensamiento de esta “mayoría”, es un extraño que debe ser

juzgado. Al final, si este “extraño” no opta por una posición sólida ante el mundo, defendiendo su pensamiento en contra de estos criterios alienantes, será devorado por el sistema; siendo víctima de la una antropofagia social. Lo importante aquí es tener en cuenta que debemos mantener siempre una posición sólida, defendiendo el criterio personal, sin dejarse intimidar. Sólo así, se podría sembrar una semilla esperanzadora que, posiblemente, será cultivada por las siguientes generaciones.

Tras haber vivido una etapa de preproducción bastante prolongada, y en ocasiones un tanto accidentada, llegó la hora de la producción. Obviamente, los altos y bajos no se hicieron esperar y, como se comentó previamente, los aspectos más resaltantes con los que se tuvo que luchar, fue el tiempo y/o disponibilidad de los actores (que, a pesar de vivir una vida bastante ajetreada, hicieron todo el esfuerzo que estuvo en sus manos para que se concluyera exitosamente este cortometraje); algunos altibajos en cuanto a temas como: la salud, locaciones, presupuestos; entre otras limitaciones. No obstante, fueron trabas que se sortearon y usaron a beneficio del proyecto, lo cual nos permite madurar y avanzar, no sin antes haber obtenido un gran aprendizaje por experiencia.

Asimismo, el equipo de trabajo fue mínimo y se dividió de acuerdo a las etapas del proyecto y locaciones. Por lo tanto, en los créditos finales se podrán apreciar roles con más de un personal, esto se debe a que la persona que hizo asistencia de cámara en la locación de El Hatillo (por ejemplo), difiere de la persona que desempeñó la misma labor en los sets de Guatire, ambos en el Estado Miranda. No obstante, haber trabajado con equipo mínimo, en este caso, ha sido mucho más cómodo y práctico; además de que se ajusta perfectamente al tipo de proyecto que se venía desarrollando.

Soy partidaria de la improvisación, obviamente me ajusto y parto de los guiones (literario y técnico), sin embargo dejo un rango a la espontaneidad, la cual nos permite recorrer caminos desconocidos pero maravillosos; simplemente hay que tener bien en claro la idea a seguir a lo largo del proceso de grabación y ser un poco más flexibles. Lo ideal es no temerle a lo nuevo o a lo desconocido, de esta manera se haya un punto medio y la historia va tomando mejor forma. Es un regalo maravilloso, las actuaciones se aprecian mucho más limpias y fieles a la realidad. La atmósfera refleja un matiz

fresco, lejos de lo rebuscado. El resultado final, en estos casos, supera las expectativas iniciales y nos da a cambio la cualidad de reconocer ciertos “regalos” que, de mantener una postura más rígida, podríamos omitir. En mi caso, elementos simples como una balanza que llega a casa nueva de paquete cuando se le estaba esperando sin saber que venía en camino, algunos personajes aparecidos “aparentemente de la nada” y locaciones, que no estaban en el panorama pero fueron puestas a la orden cuando se pensaba que no había una pronta salida, entre otros, me llegaron disfrazados de oportunidad. Solamente hay que estar alertas y ser muy receptivos.

En cuanto a los planos y el uso de la cámara:

Los planos que predominan en el cortometraje de ficción, ‘Mermelada y Pan’, son cerrados. El uso del Close Up, el Primer Primerísimo Plano y Primer Plano, permiten establecer un enlace directo entre los personajes y el espectador, además de ser más íntimos y dan la sensación de mayor cercanía con sus emociones. De esta manera se resalta lo dramático y la tensión que se desea transmitir. Asimismo, se empleó en gran medida los Planos Detalle para resaltar puntos de la historia que son de relevancia para su explicación. El uso de los Planos Subjetivos, es necesario en la elaboración de este cortometraje, ya que a través de ellos se presenta la perspectiva del personaje principal, y foco narrativo de la historia, Rocío. Generalmente, estos Planos Subjetivos estarán sucedidos de planos cerrados como los Close Up y Primeros Planos, de Rocío. Esto permite capturar sus emociones y se debe, básicamente, al establecimiento del *raccord*²³ (o continuidades).

Los planos más abiertos, están comprendidos por Planos Medios, Planos Americanos y los 2-shot, para elaborar las relaciones. Planos más abiertos entre Eva y Rocío que establecen el distanciamiento entre ambas. Entre Rocío y Christian los planos son más cerrados para dar un poco de intimidad, como es el caso de la primera reunión de

²³“Raccorder (barbarismo común en España) quiere decir unir dos planos de manera que el paso de uno a otro no dé lugar a una falta de coordinación entre ambos, que rompería la ilusión de estar viendo una acción continuada.” **EL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO Y EL PROCESO DE REFLEXIÓN EN EL CINE**, Materiales 7, Análisis Fílmico y Cinematográfico (Versión: 1994, Edición: Abril 2002), pp. 25

estudios en la que –sin querer- toman el mismo bolígrafo a la vez. El *raccord* de mirada, en esta escena, es muy importante.

Con respecto a los movimientos de cámara, hay predominio de la cámara fija. Los únicos movimientos de cámara corresponden a los planos que giran en torno al sueño, lo que permite romper un poco los esquemas debido al tema onírico. Básicamente se hizo uso de un trípode, con el que se maniobró un tanto para lograr el efecto de SteadyCam, cuando el plano tenía una angulación un tanto complicada, o cuando lo ameritaba la óptica; algo limitante con respecto a los planos detalle, debido a que el alcance no favorecía las grandes distancias.

En cuanto a la actuación y la relación de los personajes:

La actuación en ‘Mermelada y Pan’, se inclinó hacia un estilo naturalista y muy cercano a la realidad, en respuesta al tema que se estaba adaptando. Tal y como se explicó anteriormente en torno a la improvisación, existe una marcada inclinación hacia los estilos sin poses, por lo tanto, y de acuerdo al perfil de cada personaje, la actuación se llevó a cabo dejándole a los actores un rango de libertad, necesaria, para que impregnasen a sus personajes de características particulares. Ya sean actores con cierta experiencia, en teatro y/o ante cámaras, o sin experiencia alguna.

Es maravilloso trabajar con niños, esta experiencia en particular me ha permitido mirar un aspecto diferente del cine. Los más chicos están cargados de mucha energía, espontaneidad y muchísima creatividad. Disfruté en demasía grabando con ambas niñas, puesto que le pusieron todo el cariño del mundo a este proyecto y aportaron ideas maravillosas, que enriquecieron el producto final.

El personaje de Eva (adulta), por ejemplo, aunque tenga poca repercusión en la trama, es un recordatorio de la constancia y la persistencia en lo que se quiere ser. A pesar de que, físicamente, responde ante un modelo que podemos decir ha sido establecido por la sociedad, Eva no deja de hacer y vivir a su manera. Es una chica amigable que trata de dar siempre una sonrisa a su prima, que no logra percibirla debido a sus propias

frustraciones. La persona que interpretó a esta chica, se basó principalmente en el punto de la originalidad y la alegría, impregnándole esas características físicamente a Eva que, aunque ya sea una mujer, no ha dejado de lado a la niña que lleva por dentro. Lo que la hace única, su esencia.

La tía de Rocío, un personaje clave puesto que es la única pieza a favor en todo este mar de conflictos internos. Es el muelle seguro y, la persona que encarnó al personaje (a pesar de no tener una trayectoria artística previa) realizó la interpretación con la bondad de quien desea ver a un ser querido sonreír de verdad, aportando el remanso de la espiritualidad que tanto le hacía falta al cortometraje, mediante el necesario llamado a la reflexión del personaje principal.

La principal característica del personaje Christian es la jovialidad. Está interesado en Rocío y trata de acercarse a ella, con detalles y frases amistosas. Christian intenta acortar la distancia entre ambos y, para ello, debe burlar esa barrera que Rocío usa como escudo ante el mundo, intentando seducirla de una manera dulce y cándida, con un punto de la vieja escuela (a lo conservador). Rocío, al principio, malinterpreta la amabilidad de Christian, debido a que mira al mundo a través del filtro fangoso que distorsiona la realidad. Luego se da cuenta de que él siempre intentó acercarse a ella porque le gusta tal y como es. La actuación de Christian se divide entre lo dulce y lo seductor, una dualidad excelentemente llevada a cabo por el actor, manteniendo el principio de no alejarse de la caballerosidad. Se vio totalmente reflejado el carácter calmado pero enérgico, introvertido pero muy espontáneo a la vez.

La actuación más importante y, de cierta forma compleja, se trata entonces, de Rocío. La historia ha sido contada desde su perspectiva, y corresponde a la de una mujer en conflicto consigo misma, en lo que se traduce a un viaje a su interior, a través de su evolución. Rocío empieza ensañada con los demás (su prima Eva, para ser más puntuales), en lo que no es más que una proyección de sus propias frustraciones. Pero Christian, a través de su dulzura e insistencia, logra abrirla los ojos sin saber realmente lo que hacía. Mientras la seduce y se acerca cada vez más a ella, la desvía un poco de su pesar, ayudándola a entender que ha asumido una postura incorrecta. Ahora bien, la

interpretación de este personaje (Rocío) se divide en dos puntos que se complementan totalmente: la **gestualidad** asociada a la **voz en off**. A lo largo del guión, la voz en off de Rocío está presente haciendo eco de sus pensamientos y reflejando, en momentos concretos, su manera de ver las cosas. La gestualidad es inherente a ello, ya que responde a lo que el personaje está pensando o sintiendo. Rocío es un personaje complejo, que vive molesto y amargado, con una postura errada. La labor en cuanto a la actuación, se enfocó en llevar a cabo –mediante una limpia representación– los pensamientos con imágenes a través de los gestos; en complemento de los mencionados planos y la voz en off. De esta manera se apreciará la evolución de la Rocío inicial de carácter adusto, a la mujer sensible e insegura que escondía en su interior. La tía, y la relación entre ambas desde la infancia de Rocío, es un punto clave; la mano amiga que necesita para entender que había vivido equivocada.

La iluminación:

La iluminación generalmente tiende a lo natural, adaptadas al momento del día (tiempo) que se está representado, e ideal al lugar (espacio) en el que se desarrollan las acciones. Ambas locaciones fueron una bendición en este aspecto, son casas con una iluminación natural muy bonita, cuyas entradas de luz funcionan en perfecta sincronía. Este factor se usó a favor, así que sólo se hizo uso de iluminación artificial (totas y focos de luces), en los momentos altamente necesarios (como es el caso de las grabaciones en sets privados de una buena entrada de luz natural, grabaciones a horas de la noche y cuando era ineludible usar luz de relleno). De resto, el buen manejo de los llamados rebotadores en armonía con la luz solar completó el trabajo de la iluminación, teniendo como resultado una estética bastante naturalista y adherida a lo real. Sin embargo, para mantener la misma estética, se hicieron ajuste de colorimetría en la etapa de postproducción, para lograr una atmósfera equilibrada y realzar un tanto la apariencia onírica en el segmento relativo al sueño.

Sonido:

La cámara usada, para el adecuado registro del video, posee captura de sonido de excelente calidad. Esto evitó el uso de micrófonos externos que, de cierta manera, implican un trabajo de mayor cuidado puesto que es un factor muy delicado. El registro de audio de la cámara abarca grandes distancias, por consiguiente el “contra” del asunto estuvo sujeto a cuidar del sonido ambiente en los sitios de grabación.

El elemento sonoro que, en cierta medida, lleva la batuta en esta historia es la Voz en off de Rocío. Por ser un recurso que se graba aparte, se presenta como punto a favor. Esto implica que, en diversas ocasiones, el sonido ambiente no significa un grave problema, por su parte los pequeños inconvenientes que se hayan presentado en estos casos, son corregidos en postproducción con un editor y programas especializados en este campo. El resto del cortometraje está compuesto de diálogos (justos y necesarios), algunos silencios, sonido ambiente y música de fondo.

.- Descripción técnica del proyecto

Cámara: Canon EOS T2i (Sonido incorporado).

Calidad del video: HD.

Formato de registro y/o almacenaje: 16:9 - 30 fps. SD Slot Card 16 Gb (120 Gigas en totalidad / 4 horas aproximadas de material en bruto.), .mov

Iluminación: 2 Totas Lowel (750w y 350w max), 2 faroles medianos (120w c/u), 2 Rebotadores de luz (plateado y dorado).

Postproducción: Adobe Premiere Cs5 (PC), edición y montaje. Adobe AfterEffects Cs5 (PC), correcciones de imagen y efectos. Adobe Soundbooth Cs5 y Pro tool (mac), mezcla de sonido.

Formato final: copias en DVD.

Ver, finalmente concluido este proyecto, proporciona un vasto sentimiento de orgullo y liberación, producto de haber alcanzado una meta que, desde hace cierto tiempo, se venía fraguando. Con sus pros y contras, como todo, pero dejando una gran práctica y mucha más seguridad en uno mismo como futuro realizador. Haber vivido esta experiencia no tiene precio alguno y, a estas alturas, apreciando cada uno de los pasos que se han dado, podemos darnos cuenta de lo definitivamente perfecto que ha sido todo. Muchas veces las cosas no se dan de la manera deseada, esto es producto de intentar tener un control pleno en todo lo que hacemos. Soy partidaria de que en la vida hay que tener cierto orden, pero este proyecto me enseñó a darle un rango al “error” y a algunos imprevistos. De esta manera nos hacemos más flexibles a los avatares de la vida, que en ocasiones tienden a entorpecer nuestros objetivos. Con una postura un poco más ligera, los contratiempos no representaran una preocupación extrema porque se estaremos listos para aceptar los beneficios que aporta lo desconocido.

Llegados a este punto, y mirando el hermoso resultado obtenido, sólo puedo decirles que espero que el tema tratado aquí trascienda y aprendamos a tener un mejor concepto de nosotros mismos, que tomemos consciencia de que para aceptarnos tal y como somos tenemos que asumir nuestros lados más oscuros; sólo así podremos salir al mundo libres de todo prejuicio, despojados de nuestros miedos e inseguridades, para vivir en perfecta autonomía, lejos de patrones ya establecidos y sin ejecutar falsos juicios de valor. Espero que esto ayude, en la medida de lo posible, a la aceptación de la diversidad y el respeto por los diferentes estilos de vidas. Todos somos únicos, porque cada uno es diferente al otro. Por algún motivo hemos venido así al mundo, privilegiadamente diferentes dentro de una misma raza. Pues, hay que sacarle provecho a este aspecto de nuestra existencia y cultivar la belleza individual, que parte desde adentro de nuestro ser. De esta forma, más que tolerantes, aprenderemos a aceptar a los demás y perderemos por completo el mal hábito de realizar críticas banales hacía otras personas. Igualmente, los comentarios insustanciales hechos hacia nosotros van perdiendo sentido e importancia, lo cual nos permite seguir adelante sin consentir la auto-aceptación de una falsa impresión de nosotros mismos; así como adoptar la posición del respeto por las formas de pensamientos ajenos. El secreto para ello es no dejarse encasillar. Si deseamos cambiar,

que sea sola y únicamente de creerlo necesario, y que se origine del más claro y absoluto deseo personal; no porque nos sea impuesto por alguien más. Cuando llegamos al punto en el que conocemos nuestros lados, el claro y los no tanto, sabremos qué críticas u opiniones escuchar, teniendo en cuenta de quiénes vengan. De la misma forma, sabremos cuales rechazar, ajenas de lo que somos en realidad. De esta manera, no le damos paso a la duda lo cual evitaría perdernos en el camino hacia nuestra propia verdad.

Espero, entonces, que este mensaje sea percibido, tomado en cuenta y puesto en práctica para tener una mejor calidad de vida. Sobre todo para las nuevas generaciones que enfrentan un momento social bastante difícil de lidiar, que hace de los ya conocidos paradigmas de belleza una serie de patrones cada vez más absurdos y difíciles de acceder, sin adentrarnos en el tema de la salud y de las atroces consecuencias que todo esto acarrea. Es lamentable ver como este engaño, producto de un sistema comercial ambicioso, crea en los jóvenes un modelo a seguir, que no es más que una falsa realidad. Lo que conlleva a ocultar sus verdaderas identidades detrás de una máscara que, con el pasar de los días, se adhiere a sus rostros, mutilando el Yo verdadero. Lo más triste del asunto, es que un gran número de personas, de distintas generaciones o edades, se van sumando a este proceso de alienación medida que el monstruo del consumismo, de la belleza preestablecida en este caso, se vuelve más fuerte y poderoso, dando como resultado un circo de lo grotesco que conlleva el haber dejado de lado la verdadera identidad, desde edades muy tempranas. Haciendo a un lado la flexibilidad que no es más que el emblema de la libertad e individualidad de cada ser, se abandonan a sí mismos, incluso antes de tener la oportunidad de haberse encontrado.

9.- Fuentes consultadas

.- Fuentes audiovisuales

Largometrajes de ficción tomados como referencia para la realización del cortometraje y el presente proyecto escrito:

- ❖ *Little Ashes* (“Sin límites”, Paul Morrison, Reino Unido y España, 2008). Cita de introducción del presente proyecto.
- ❖ *Requiem for a dream* (Darren Aronofsky, Estados Unidos, 2000). Revisión del personaje *Sara Goldfarb* (Ellen Burstyn) y su obsesión por la pérdida de peso.
- ❖ *The Notebook* (Nick Cassavetes, Estados Unidos 2004). Referencia intertextual.

.-Fuentes bibliográficas

Sobre Psicoanálisis.

- ❖ Jean LaPlanche, Jean-Bertrand Pontalis, Daniel Lagache, *Diccionario del Psicoanálisis*. Buenos Aires, Barcelona, México, Paidós, 2004.
- ❖ Sigmund Freud, *Obras completas en tres tomos*. “Tomo II”, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, Cuarta edición, 1981.

Sobre Teorías Cinematográficas.

- ❖ Christian Metz, *El significante imaginario*, Editorial GG, 1985.
- ❖ Francesco Casetti, *Teorías del Cine*. Madrid, Cátedra, 2000 (1990).

- ❖ Laura Mulvey, *Placer visual y Cine Narrativo*, Vol. 1, Documentos de trabajo, Series B/C, 1988.

Sobre análisis

- ❖ *EL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO Y EL PROCESO DE REFLEXIÓN EN EL CINE*, Materiales 7, Análisis Fílmico y Cinematográfico, Cátedra de Teoría y Análisis, Departamento de Cine, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, Versión: 1994, Edición: Abril 2002.

Sobre montaje.

- ❖ J. Aumont, A. Bergala, M. Marie, M. Vernet: *Estética del cine*, Barcelona, Paidós, 1985.

.- Fuentes on line

- ❖ Diccionario de la Real Academia Española. 22^a. Edición:
<http://www.rae.es/rae.html>
- ❖ Scrib, “Libros en español de psicología”: Carl Gustav Jung, *Los complejos y el inconsciente*:
<http://es.scribd.com/doc/14151948/Jung-Carl-Gustav-Los-complejos-y-el-inconsciente-Libros-en-espanol-psicologia>

10.- Ficha técnica

Título: ‘Mermelada y Pan’

Guión, Dirección, Producción, Cámara, Script y Sonido: Virginia Martínez.

Género: Ficción.

Duración: 20 minutos aprox.

Formato: DVD.

País: Venezuela.

Año: 2011.

11.- *Créditos finales del cortometraje de ficción ‘Mermelada y Pan’*

Dedicado a todas las Rocíos que se han dejado de lado, siguiendo modelos sociales basados en prejuicios y limitados por gríngolas.

Nada evitará ser juzgados.

A Rayalex, por creer fielmente en este proyecto, incluso cuando sus ojos se cerraban a este mundo.

‘Mermelada y Pan’

Guión y Dirección

VIRGINIA MARTÍNEZ

Actuación

DÉBORA GAMERO..... Rocío

DÉBORAH DÍAZ.....Eva

ABEL GARCÍA.....Christian

REVECA SILVA..... La Tía

ANDREA GUAIPO..... Rocío (niña)

DANIELA GUAIPO.....Eva (niña)

MARIANA PALMA..... Madre de Rocío

MARLENE GOMES..... Rocío (doble)

Producción, Cámara y Sonido

VIRGINIA MARTINEZ

Asistencia de dirección

BÁRBARA DOMÍNGUEZ

Asistencia de Producción

DANIELA MARTINEZ

MANUEL S. VILASECA

Asistencia de cámara

RONALD AZUAJE

ADRIANA TORREALBA

Dirección de fotografía

VIRGINIA MARTINEZ

RONALD AZUAJE

ANDREÍNA TROCONIS

Claqueta

NARCISA GARCÍA

Catering

MIRTA SILVA

Edición y Montaje

JACOB PERALES

VIRGINIA MARTÍNEZ

Locución

DÉBORA GAMERO

Postproducción y Musicalización

JACOB PERALES

AGRADECIMIENTOS

Mirta Silva y Jesús (Chucho) Martínez

Reve y Jaime

Daniela Martínez y Manuel S. Vilaseca

Narcisa García

Mariato Páez S.

Ronald (El pana el flaco)

Jacob Perales

Andreína Troconis

Ricardo Azuaga

Adriana Torrelba

María Gabriela Colmenares

Milena Matos

Elisa Ríos

Ruthsy Fuentes

Bárbara Domínguez

Joan Pérez Fernández

Nayive Ardila y Royma Pacheco

Asdrúbal Barrios Fírgau

Abel García

Elio Ríos

Déborah Gamero

Christian Pagan

María Gabriela (la flaca)

Joaquín Andujar

Déborah Díaz

Carlos Moreno

Carla y Danielita

Señor Raúl

Mariana y Andrea

Victoria Mijares

Cristóbal Guaipo

Ludmila Tachón

Marlene Gomes

Dayana y Alexander Giménez

Isabella Montes	Alicia Eugenie
Johane Joseph	Daniel Dannery
Mónica Camblor	Zaccha Civira
Rafael Marziano Tinoco	Carlos David Inojosa
Karem y Adrian Silva	Antonella Zangarini
Jajajaneiro	Carlos Torrealba
Kristel Parra	Mitsiu Siu Da Silva
William y Nereida	Yenni Sira
Edgar Moreno	Chiruca Vilaseca
María (“Tan Bonita”)	Keith Levinzon
Luzdaliz Bello	Romer Negrón

Mis chicos de la Escuela Secundaria

Mis chicas de Bioanálisis (UCV)

LAS FAMILIAS

Díaz Domínguez

Vilaseca de Abreu

Guaipo Palma

Torrealba Silvio

Díaz Monterola

Nunes Pereira

Páez Silva

Aponte Oropeza

LOS SABIOS CONSEJOS DE LOS SEÑORES

Óscar Pérez y Josué Savedra

MÚSICA

Más allá (Contigo Andrea, Puerto Rico, 2010)

Mystic India (Varios Artistas, 2001)

Twilight Soundtrack (Carter Burwell, Estados Unidos, 2008)

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
ESCUELA DE ARTES
DEPARTAMENTO DE CINE
PROFESORES

Caracas – Venezuela

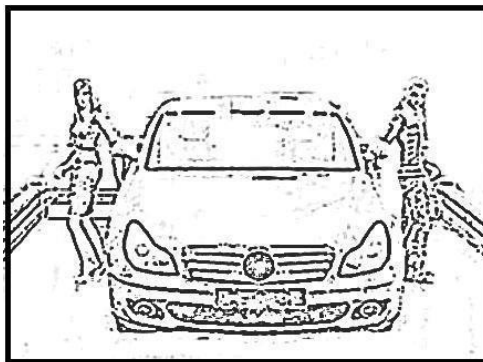
2011

“Cada ser es único y original, especial e irrepetible.” (Alice E. Bailey)

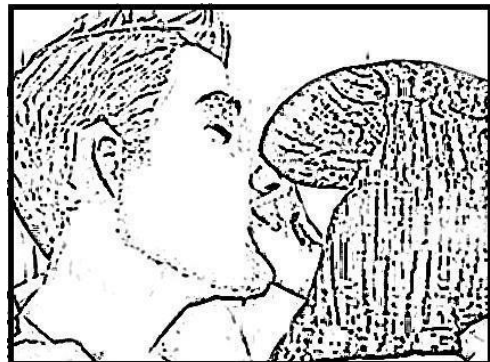
ANEXOS

1. DVD del Cortometraje de Ficción ‘Mermelada y Pan’
2. CD con el Informe Final del Trabajo Especial de Grado en formato PDF.
3. Screenshots del StoryBoard, algunas pruebas y tras cámara.

Muestra del *Storyboard* realizado para el guión inicial ‘*Re-presión*’

Rocío y Christian llegando a la casa.

PP de Christian besando a Rocío.

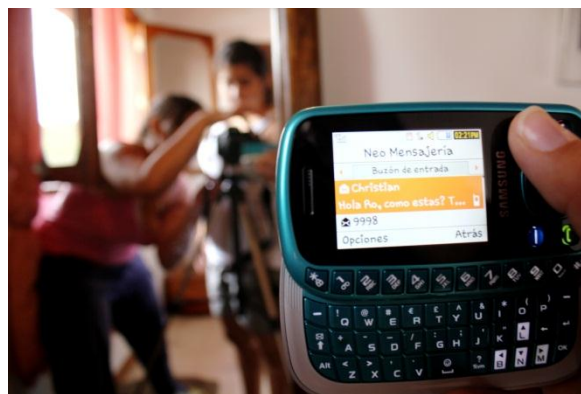
Grabaciones ‘*Mermelada y Pan*’

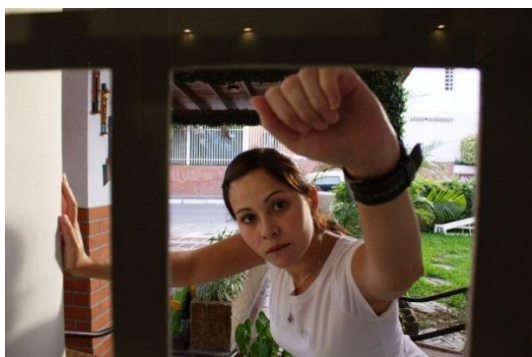
Claqueta inicial. Domingo 17/10/2010.

Pruebas de luz con María G. (Eva inicial).

28 y 29 de diciembre de 2010. Pruebas de luz y cámara (respectivamente).

26/02/2011 Pruebas de cámara.

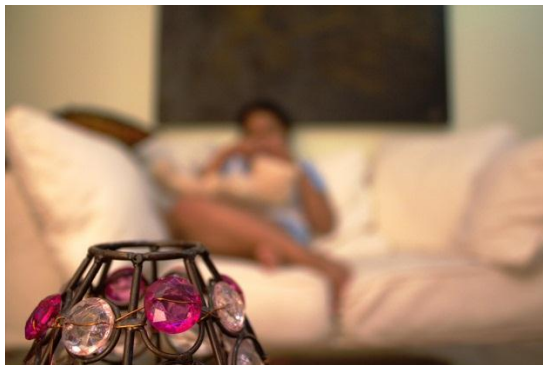
Prueba de Luz con el actor.

Afinando detalles de luz y escenografía

Captura de un Plano de la escena 3 (material sin edición).

8 y 15 de marzo de 2011. Pruebas de cámara e iluminación (respectivamente).

Storyboard

Intro: PP de Rocío niña y PA junto a su tía (respectivamente).

Escena 1. PM de Eva sonriéndole a Rocío.

DET del desayuno de Rocío.

Escena 2. La rutina de Rocío. Close up a la balanza. PM frente al espejo (respectivamente).

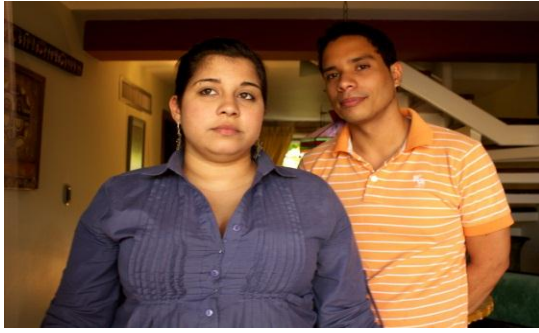
Escena 3. Estudiando con Christian. PA de ambos, DET de sus manos (respectivamente).

Escena 4. Ensueño escapista de Rocío.

Escena 5. “La tortura” (DET de la dieta y el interior de la nevera).

Escena 6. 2-shot, mirando a Eva.

PG de Eva haciendo Yoga.

Escena 7. Estudiando nuevamente.

La tía incitando a Rocío a salir con Christian.

Escena 8. Rocío tomando una ducha (al fondo su Voz en off).

Escena 9. Rocío durmiendo.

Sueño de Rocío: Ella y Eva comen a escondidas.

Sueño de Rocío: Inserto de la adulta en el sueño de la infancia, mientras la madre la reprende (izq. / der)

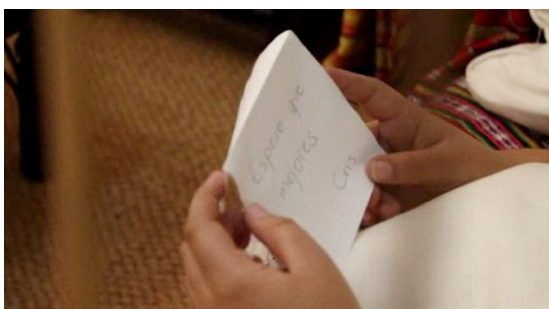
Escena 10. DET del mensaje que Rocío le escribe a Christian, a la derecha redactándolo.

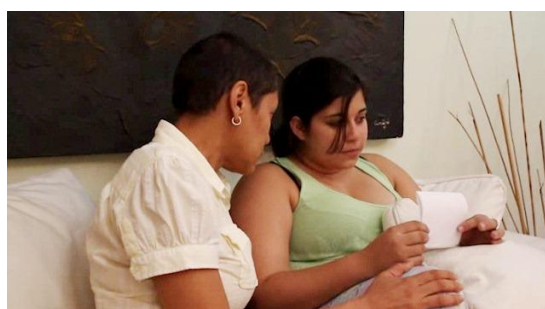
Escena 11. DET de los papelitos, elipsis temporal.

Rocío durmiendo.

Escena 12. DET de la nota de Christian.

Rocío siendo aconsejada por su tía.

Silepsis: dos planos de Rocío meditando acerca de lo errada que había estado en la vida.

Silepsis: DET de los pies de Rocío.

Rocío llamando a Christian para aceptar la cita.

Escena 13. DET de la mermelada.

Close up a Rocío probando un bocado.

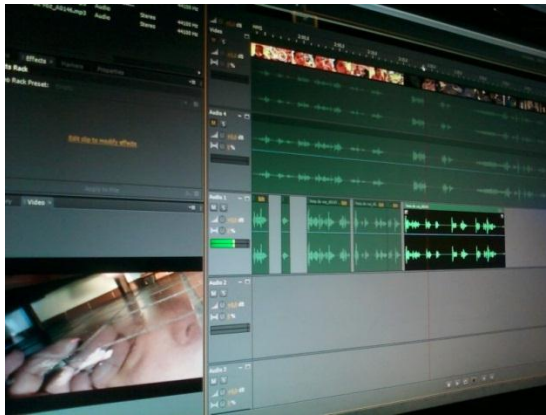
Postproducción

Digitalización del material en bruto

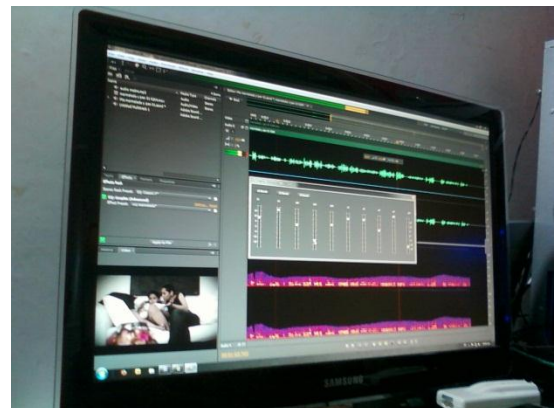
Edición y montaje

Mezcla de sonido

Animación del Título

Musicalización