

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

LA CAÍDA DEL HOMBRE COMPLETO

Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Producción Artística

AUTOR/A: Orts Fernández, Aurora Consuelo

Tutor/a: Adelantado Mateu, María Eulalia

CURSO ACADÉMICO: 2021/2022

LA CAÍDA DEL HOMBRE COMPLETO

TFM

**PROCESO DE CREACIÓN Y ANÁLISIS
DEL DOCUMENTAL EXPANDIDO**

Tipología 4

Presentado por Aurora Orts Fernández

Tutor: Eulalia Adelantado

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Máster en producción artística

Curso 2021-2022

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Proyecto audiovisual de formato documental expandido y autobiográfico, que habla sobre cómo un hombre, padre de familia, acaba tras dos enfermedades degenerativas y otra crónica, quedándose como un enfermo terminal que sólo vive gracias a los medicamentos, y con una incapacidad absoluta que lo vuelve completamente dependiente; siendo así que su única cuidadora y esposa, vive por para el cuidado de su marido enfermo.

Este proyecto se hace como canto al buen recuerdo de un padre en la infancia, a ese hombre cariñoso y bueno que ha terminado por ser de alguna forma el recuerdo sesgado de una mente completa que actualmente es un cerebro ansioso, triste y con la demencia propia del Parkinson, una mente nublada por las emociones y el dolor de la enfermedad.

En esta memoria se desarrolla el proceso de creación y análisis del documental expandido, empleando los conocimientos adquiridos durante el Máster de Producción artística en las asignaturas de Instalaciones, espacio e intervención; Edición Experimental y Tendencias en el cine contemporáneo. Y se han elaborado unas postales adicionales con imágenes de archivo y mensaje, que los espectadores de la instalación podrán llevarse al finalizar la proyección, en este caso, utilizando los conocimientos aprendidos en las asignaturas de Ilustración y Diseño.

Palabras clave: Documental, audiovisual, biografía, instalación.

An audiovisual project in the form of an expanded autobiographical documentary that talks about a man, the father of a family, and his evolution through three diseases – two degenerative and one chronic – into a terminal patient, only alive thanks to medication, and with an absolute disability that makes him completely dependent; meaning that his only caregiver, and wife, lives to care for her sick husband. This project is conceived as a song to the good childhood memory of a father, to that loving and good man who has become, in some way, the biased memory of a complete mind that is now an anxious, sad brain with the dementia that accompanies Parkinson's, a mind clouded by the emotions and pain of the disease.

This memory develops the process of creation and analysis of the expanded documentary, using the knowledge acquired during the Master's Degree in Artistic Production in the subjects of Installations, space and intervention; Experimental Edition and Trends in Contemporary Cinema. And some additional postcards have been created with archive images and messages, which viewers of the installation will be able to take with them at the end of the projection, in this case, using the knowledge learned in the Illustration and Design subjects.

Keywords: Documentary, audiovisual, biography, instalation.

A mi familia,
que solo son mi madre, mi padre y hermanos.
También mi gata, que escribo estas líneas con ella en mi regazo.

ÍNDICE

1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE	2
2. INTRODUCCIÓN	8
3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	9
4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO	
4.1. Autobiografía	10
4.2. La vida de un hombre casi completo	11
4.3. Mi Familia	12
4.4. Documental expandido	13
5. REFERENTES	
5.1. Referentes de documentales	
5.1.1. Alan Berliner	14
5.1.2. León Siminiani	14
5.2. Referente televisivo	
5.2.1. Veintiún días con Samanta	15
5.3 Referentes de instalativos	15
5.3.1. Karman Verdi	
5.3.2. Isaac Julián	16
5.3.3. Chatal Akerman	17
5.4. Referentes de Postal Free	
5.4.1. Dina Brodsky	18
5.4.2. David Morales	
6. LA CAIDA DEL HOMBRE COMPLETO	
6.1. Primer borrador	19
6.2. Reconducción del guion	20
6.2.1. Escribir la voz en off	
6.3. Guion definitivo	21
6.4. Análisis de los elementos	
6.4.1. Elaboración y proceso del proyecto	23
6.4.1.1. Introducción	
6.4.1.2. Presentación	
6.4.1.3. Relación entre emoción, vínculo, enfermedad y sinestesia	
6.4.1.4. Expresión y cierre	
6.4.1.5. Partes expandidas	
6.5. Cronograma	24
6.6. Preproducción de Postal Free	
6.6.1. Mapa conceptual	25
6.6.2. Bocetaje y diseño	26
6.6.3. Fotografía de archivo	27

6.6.4. Color	28
6.6.5. Tipografía	
6.6.6. Cronograma	29
7. PRODUCCIÓN	
7.1. Rodaje.	30
7.2. Entrevistas y escenas cotidianas	31
8. POSTPRODUCCIÓN	
8.1. Clasificar material	32
8.1.1 Imágenes de archivo familiar.	
8.2. Sonido	32
8.2.1. Grabar la voz en off	
8.3. Secuencias de montaje	
8.3.1. Primera parte	33
8.3.2. Segunda parte	33
8.3.3. Tercera parte	34
8.3.4. Cuarta parte	34
8.3.5. Quinta parte	35
8.3.6. El espectador	35
8.3.7. Archivo	35
8.3.8. Entrevistas	36
8.4. De la edición a la instalación	37
8.5. Aclaraciones técnicas	
8.5.1. Adobe Premiere	38
8.5.2. Color con Zhong Quan Luan	38
8.5.3. Da Vinci con Abraham Montavava	39
8.6. Música	40
9. DIFUSIÓN	
9.1. Cartel I y II	42
9.2. Teaser	44
9.3. Divulgación	44
9.4. Pressbook	
9.4.1. Sinopsis	45
9.4.2. Biofilmografía del director	45
9.4.3. Ficha técnica	45
10. ANÁLISIS DE LA OBRA FINAL	46
10.1. Documental expandido	
10.2. Bocetos y localizaciones	47
10.3. Resultados	49
10.4. Postal Free: Arte final	52

11. CONCLUSIONES	59
12. BIBLIOGRAFÍA	60
13. ÍNDICE DE IMÁGENES	61
14. ANEXOS	62
14.1. Enlaces de visualización del documental:	
14.1.1. Teaser	
14.1.2. Documental	
14.1.3. El espectador	
14.1.4. Entrevistas	
14.2. Mi documental anterior	62
14.3. Escritos y poesías	
14.3.1. Carta a papá	63
14.3.2. Como gorriones	63
14.3.3. El limbo de las mariposas	64
14.3.4. Textos para postales	65
14.4. El guion descartado	66

2. INTRODUCCIÓN

Este proyecto se ha iniciado por la necesidad de hacer visible un tema que está a la orden del día y que sin embargo se invisibiliza por tratarse de enfermedades de carácter degenerativo: físicas, neurológicas o mentales, que llevan al enfermo a vivir en un estado de aislamiento, y no sólo al propio enfermo, si no también a quien se queda a su cuidado, en este caso su esposa.

Conchi es una de las protagonistas de este documental, es la persona que cuida de Ramón, enfermo de Parkinson, Cardiopatía isquémica y depresión crónica, tres enfermedades que habitan un cuerpo y lo cambian, a nivel físico y a nivel identitario. A sí mismo y a las personas que comparten espacio con él. Este documental expandido, es el retrato de una familia que asume la convivencia con un padre dependiente, y que según el familia, el testimonio y la percepción del enfermo como figura paterna, cambia.

La caída del hombre completo habla de cómo percibe la hija menor de esta familia, yo, con su cualidad sinestésica, el amor de un padre y una madre, que a lo largo del tiempo ha atravesado un duelo tras otro, según las enfermedades se solapaban o degeneraban.

Se proyecta en un espacio expandido con el fin de atrapar en un lugar, durante unos minutos, a aquellas personas que no habitan en ese hogar, para que puedan acercarse y entender por un momento lo que es vivir la caída de un padre que perdió su integridad física por la cardiopatía, que su identidad se vió poco a poco torcida a causa de la demencia del Parkinson y que vive en un continuo letargo porque la depresión lo sentenció así.

Este proyecto se ha realizado en tres partes: Preproducción, producción y postproducción. Donde en cada una de ellas se ha profundizado y desarrollado un aspecto diferente del proyecto.

Preproducción: Investigación de la vida dependiente y testimonios, recolecta de material de archivo, esquema del proyecto, escritura de guion. Estudio del espacio expositivo para expandir el proyecto. Cronograma.

Producción: Rodaje, vozz en off, entrevistas, videollamadas grabadas.

Postproducción: Organización del contenido de archivo y el actual. Edición. Selección de las partes convenientes de las entrevistas virtuales.

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo es visibilizar un problema del que prácticamente no se habla, la vida del enfermo dependiente, el declive de sus facultades, los achaques, la evolución degenerativa y el estado emocional de su familia que también son cuidadores . Mostrar cómo se vive para cada una de las partes y acercar al espectador a ese lugar, que empatice con el enfermo y sus familiares, que aunque no se hable de ello a diario, a cualquiera le puede pasar.

Por ello, quisiera expresarlo de forma autobiográfica, relatando a través de imágenes que reflejen el hogar.

Con este proyecto se pretende traer a aquel que lo vea a un lugar cercano a la artista, expresándolo así de forma biográfica y relatando en primera persona; que a través de la cotidianeidad lleguen a calar los acontecimientos de la vida de los protagonistas, que van desde la familia estándar funcional, hasta la asimilación de gestionar y convivir con varias enfermedades que cambian irrevocablemente la relación entre éstos, teniendo que gestionar problemas diferentes a los de una unidad familiar sana y cómo esto transforma el vínculo entre ellos llevándolos a una situación de duelo y aceptación.

También, para aquel que lo desconozca, con este proyecto, pretendo mostrar cómo se vive la caída de un familiar; y en caso contrario, si es visto por una persona que es cuidadora o incluso si lo ve alguien que cumple con el perfil clínico de Ramón, conectar con él a través de este documental, que pueda sentirse entendido y acompañado, que esto genere un lugar seguro donde, durante los minutos de duración de este documental expandido, se sienta comprendido.

El objetivo personal como autora que ha realizado el proyecto y también el de los familiares que se retratan, es conectar con la fuerza, la supervivencia y la aceptación, a través de mostrarse real, vulnerable e incompleto, todo ello, en formato audiovisual. Procurando a su vez profundizar y mejorar en el uso de técnicas audiovisuales de carácter social, guión, dirección, edición y diseño.

Para la metodología seguí el conjunto de procesos que deben tenerse en cuenta para crear una obra audiovisual de carácter documental expandido. Así, respaldada por la experiencia y la investigación de referentes comencé siguiendo el método tradicional de Preproducción, Producción y Postproducción, todo ello empleado los conocimientos aprendidos en las asignaturas de audiovisuales y diseño de Bellas Artes de la UPV y empleando como recurso el material técnico disponible por la facultad; como son, la grabadora, micro y pértiga, y las instalaciones como las Project Room de la facultad.

4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

4.1. Autobiografía

Muchos han tenido que crecer en familias con claras relaciones conyugales insanas, con ambientes desestructurados y a su vez con una falsa idea, entre idílica y romantizada del amor matrimonial que debe perdurar a contracorriente en la salud y en la enfermedad a pesar de la infelicidad.

Mi intención es desmontar esto, desde mi percepción cercana como hija de esta relación matrimonial, que se sostiene ante los problemas porque es un vínculo que lucha por ser emocionalmente dependiente el uno del otro, que durante un tiempo fue sano, pero ya no, por la enfermedad física, pero también la emocional. Un vínculo amoroso que es humano, que también sufre y es imperfecto, sobretodo a ojos de los hijos mayores, que vivieron más tiempo otra época de esta unión.

Las familias son cambiantes, sus uniones son cambiantes, los cuerpos también lo son.

En esta fase inicial del proyecto me encontraba justamente leyendo una novela de Woody Allen, donde critica, desmonta ideas, desmitifica tópicos y supuestas verdades hasta entonces inquebrantables de la cultura actual de forma muy divertida. Ironiza sobre el cine, sobre la filosofía, las autobiografías, la psiquiatría, los regímenes de bajas calorías o el psicoanálisis.

Una de las frases en el capítulo sobre las biografías y su aburrida exposición de ellas, me marcó a la hora de arrancar a investigar y guionizar mi propio autobiografía:

“Me concentré con firmeza en la imagen mental del primer sandwich conservado en una vitrina del Museo Británico y dediqué los tres meses siguientes a la elaboración de una breve biografía de su gran inventor, el conde de Sandwich. Aunque mis conocimientos de historia no son muy brillantes y aunque mi capacidad para novelar los hechos supera por mucho la del común de los aficionados al ácido, espero haber captado al menos la esencia de este genio ignorado.” (Woody Allen, 1971, P.43)

Y tras esto se pone a relatar con mofa lo que el supuesto inventor del sandwich había hecho a lo largo de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, y evidenciando lo aburrido que puede llegar a ser narrar cada año de la vida de alguien.

Parece una burla incoherente pero tiene cierta verdad, cuando narras sobre la vida de una persona le estas dando el protagonismo que uno cree, en el caso de este proyecto documental, una historia de familia muy personal. Esto me llevó a preguntarme:

¿Cómo expando mi interés personal y consigo que atrape a los demás cuando lo vean, sin caer en el aburrimiento? Me respondo: En la forma de narrar.

Y entonces esto me lleva a la pregunta siguiente:

¿De qué forma quiero narrar nuestra historia de familia? La respuesta vino enseguida, en primera persona.

Para contar esta historia, me surgía la necesidad de hacerlo desde mi prisma y no sólo por

ser mi familia y la motivación afectiva que en ello hay, si no porque ya tengo experiencia narrando desde la primera persona en mi anterior documental *Cuando las piedras hablan*, y además de sentirme cómoda en este formato, sabía que podría funcionar mejor que llevármelo a un lugar más objetivo por la facilidad que este registro tiene para adaptarse a diferentes particularidades y más teniendo en cuenta los objetivos que deseaba cumplir con el proyecto.

4.2. La vida de un hombre casi completo

Mi padre Ramón lleva arrastrando una depresión que vino dada por un accidente en bicicleta que le dejó incapacitado con treinta y pocos años por partirle varias vértebras de la columna, sin embargo, con la suerte de poder seguir caminando. A pesar de la medicación contra este trastorno mental, nunca consiguió recuperarse de esta enfermedad por lo que desde entonces la tiene diagnosticada como crónica y va teniendo por épocas cierta mejoría o recaídas cíclicas.

Sin embargo, la enfermedad más grave que sufre mi padre se llama Cardiopatía Isquémica, las arterias de su cuerpo se van calcificando y embozando de calcio y colesterol hasta que se infartan y mueren, tardaron muchos años en diagnosticársela y para cuando lo hicieron, muchos de sus órganos ya tenían zonas necrosas, por aquel entonces él tenía cuarenta y seis años. Actualmente tiene setenta y de su corazón solo late el treinta por ciento, el setenta restante está necroso. De este modo, otras tantas en otros órganos de su cuerpo están de la misma forma.

Por último, el Parkinson, una enfermedad de carácter neurológico degenerativo, conocida por los espasmos involuntarios que provoca en quien la padece, sin embargo, Ramón no sufre de movimientos involuntarios, su Parkinson es de tipo multisistémico y sobretodo se ve en la rigidez muscular, la lentitud de movimientos, la afonía, la falta de equilibrio y coordinación, la paralización de los órganos excretores y la demencia.

4.3. Mi familia

La dependencia de mi padre, puesta en otros para poder vivir nos lleva hasta mi madre, Conchi. Está casada con Ramón desde hace cincuenta años y ya de muy joven ha tenido que cuidar de diversos enfermos de su familia; para cuando al “liberarse” de esta carga, llegue también la físico dependencia de mi padre.

Este documental abarca en forma de retrato, su historia de vida, el mutuo amor que se tienen, el respeto entre ambos y el dolor de lo injusto, la impotencia y la final aceptación. Es también, un padre con defectos, que antes de su enfermedad fue muy estricto con sus dos primeros hijos y que independiente a la enfermedad, conservan de él la imagen de un padre autoritario venida a bajo por los achaques. Sin embargo, mi percepción, la de su última hija, es completamente diferente. He conocido de él un padre con una enorme personalidad, alegre, bondadoso, decidido, fuerte y amoroso, que con el tiempo se ha ido viendo cambiado a una personalidad tocada por la enfermedad. Percibido desde mi experiencia, como alguien que pierde su completa identidad de forma degenerativa, al que le ha cambiado las cualidades que le diferenciaban, volviéndose serio, irascible y triste, con gestos que desconocía y frases que se me antojaban de un extraño. Mucho más perdido y con ideas opuestas a las de antes. Toda su forma de pensar por otra.

Fue como si intercambiaran a mi padre por alguien que no quería vivir y al de siempre me lo hubieran matado de una enfermedad.

4. Ramón Orts F. Fotografía de archivo, 1977

4.4. El documental expandido

Durante el máster, cursando la asignatura de instalaciones, fui a ser consciente de las posibilidades que podía tener la historia de mi familia en un formato menos convencional, pasando del documental monocanal a la expansión de una instalación audiovisual. Así que me quise informar, antes de nada de las características y los medios que podría brindarme expandir mi proyecto, por lo que comencé a leer la tesis de Gabriel Jacobo Sucari J. acerca de El Documental expandido: pantalla y espacio. Y dice así:

“Un análisis de “lo real” que sugiere un punto de vista distinto al estrictamente mediático o periodístico, ya que el Documental, tanto el monocanal como el expandido, es capaz de poner en contexto la información que brinda, a la vez que tejer un diálogo emocional con el espectador.” (Gabriel Jacobo S. p.248)

Como en el anterior referente, se matiza en las emociones que genera la conversación, cuestión para mí más importante por formato y lenguaje, que busca producir un movimiento interno en la persona presente, jugando con el guión, la edición, el color y por supuesto haciendo involucrarse al cuerpo en, dándole un sentido al espacio que ocupa el espectador. Así, Jacobo vuelve hacer mención de ello de forma muy acertada:

“La inclusión e hibridación del Documental tradicional con prácticas artísticas que juegan con el espacio y diversas “atmósferas” del hecho presencial, en las que invita al espectador a participar, son capaces de ampliar los modos de representación propios de la proyección monocanal y las fórmulas narrativas lineales más convencionales.” (Gabriel Jacobo S. p.248)

Tras esto, lo tenía claro, definitivamente mi documental sería expandido.

5. REFERENTES

Para realizar el proyecto se consideró necesario hacer un análisis previo de referentes para concretar el estilo del documental, del espacio expositivo y los recursos a emplearse en dicho proyecto.

5.1. Referentes de documental

5.1.1. Alan Berliner - *Nobody's Business* (1996)

Director experimental y protagonista en off de la obra, forma parte del emotivo film a través cómo los demás lo ven, le conocemos sin mirarle. Juega con las emociones del público para conseguir una mirada más interesada.

Se podría resumir en que somos lo que nos dan y lo que nos quitan. Nos construimos en base a las vivencias, las ausencias, la aceptación y la negación. La familia, la humanidad, el retrato de su padre, el árbol genealógico, el vínculo, el tiempo, la soledad, la reconciliación y el olvido, como conceptos a transmitir.

Es interesante para elaborar mi documental, el recurso de la entrevista, los efectos sonoros y los juegos con referencias/metáforas visuales de situaciones en relación a lo que se habla (Ej: Combate de boxeo), son realmente interesantes.

5.1.2. León Siminiani - *Mapa* (2012)

Director del diario/documental, te cuenta sobre sí mismo en toda su plenitud sin dejarse ver por la cámara prácticamente.

Tras una ruptura amorosa, León decide hacer un documental a modo de diario; viaja a la India y durante este viaje graba las vivencias más importantes y reveladoras para él que utiliza como mecanismo para la autosuperación. Durante el viaje se enamora de otra mujer con la que más tarde, tras romper con ella, necesita de nuevo gestionar y superar lo ocurrido, finalizando con la vuelta a la India.

Trata el tema de la obsesión, dependencia emocional, viaje y autoayuda. Puede ser interesante el juego de la doble personalidad, utiliza la voz en off para narrar algunas situaciones aunque en ocasiones de forma repetitiva y sin aportar información. Muy interesante el recurso del juego del olvido interactuando con el espectador y animándole a participar con él.

5.2. Referente televisivo

5.2.1. *Veintiún días con Samanta*.

En esta docu-serie tipo reportaje televisivo, Samanta pasa casi un mes realizando acciones poco comunes, viviendo experiencias en lugares fuera de lo común, mientras la graban viviendo estas costumbres durante 21 días (en la mayoría de las veces).

Lo que más me atrae de este programa es la forma en la que escenifican las situaciones al servicio del espectador, a la par que Samanta, la reportera está haciendo una reinterpretación de sí misma en estos rodajes y que de alguna manera, en mi proyecto, yo también lo voy a hacer.

Quiero hacer uso del formato de seguimiento (cámara en mano), para acentuar la sensación de acompañamiento y ensalzar lo cotidiano e incluso voyeur de los reportajes, como es en el caso de estos reportajes televisivos, alejándonos de la espectacularidad. Añadiéndole también esa parte artística y melancólica de una voz en Off que narra desde un lugar poético como en los referentes Documentales anteriores.

Así, se ha querido fusionar intencionadamente una imagen de estilo Reportaje TV con lo delicado y lo bello de la sinestesia y la imagen de archivo. Un formato que a día de hoy está a la orden del día.

5.3. Referentes instalativos

5.3.1. Karman Verdi

Este artista introduce las instalaciones en su propia casa, proyectando diversas imágenes cotidianas de personas, en las paredes de su hogar, acentuando la sensación de ausencia.

A parte de compartir el mismo medio artístico, lo que más me interesaba era el diálogo que se genera entre la imagen y el espectador y esa sensación de pérdida o nostalgia.

Por ello, a inspiración de éste decidí ir proyectando en otras paredes alternativas a las que iría el documental principal, vídeos de imágenes de archivo que por su formato ya generan esta emoción persé. Por otro lado, fue aquí que se me ocurrió poner, a la entrada del espacio, una proyección en bucle de mi misma sentada contemplando la historia de vida de mi familia.

5, 6, 7. Captura de **21 días con personas dependientes**, 2010.

8, 9, 10, 11. Karman Verdi, 2019.

5.3.2. Isaac Julián

Escogido por el interés que me provoca a la hora de realizar las instalaciones y la forma en la que proyecta las historias de vida en lugares cerrados. Isaac juega con los espacios, las pantallas las luces sobre las paredes y otros elementos, con la intención de unificar diferentes disciplinas artísticas: el cine, la danza, la fotografía de paisaje y humana, la pintura y el teatro.

Este artista cuenta a través de sus proyectos instalativos, fragmentos de la vida cotidiana con una gran delicadeza e ingenio.

Quiero conseguir estas características, sin embargo, me gustaría que mi proyecto llegara a un lugar algo más íntimo, una conversación más estrecha entre la obra, el espacio y el espectador.

5.3.3. Chantal Akerman y el documental expandido

Una de las artistas referentes más importantes de mi proyecto, por la forma en la que cuenta y hace cine documental, evitando la narrativa convencional para hablar de temas tan importantes e interesantes como la cotidianidad, la identidad, la sexualidad o la necesidad de comer, y por sus instalaciones en multicanal que resultan muy atrayentes a la hora de elaborar mi documental expandido.

Los proyectos de mayor interés son aquellos de carácter autobiográfico por la manera en la que cuenta y da interés a ciertos temas o recursos en los cuales coincidimos, como la expresión del paso del tiempo o la manera de hacer traer recuerdos al espectador a través de contar su propia historia en la pantalla.

Es muy intimista, y ambas comulgamos en la manera de extraer del recuerdo las imágenes que nos hemos formado de las cosas y pasarlas a escrito, para terminar en la pantalla. En una entrevista con Jean-Luc Godard, Chantal decía así:

“Las imágenes están ahí, en la cabeza, desde hace miles de años: todo está ya ahí. Creo que tenemos imágenes fijas en la mente. (...) Tengo imágenes de la infancia, de hecho, si quiero hacerlo, es porque está muy relacionado con los recuerdos de mi padre, a lo que él pudo contarme, a mi imaginación.” (Chantal Akerman, 1979)

Mi proyecto es una mezcla de lo que ví, de lo que veo, lo que me han contado e imagino, lo que guardo como recuerdo y los archivos que atesoro como prueba de lo que fue y ahora es.

14. Jean Dielman, Chantal A. 1976

15. Maniac Shadows, Chantal A. 2013

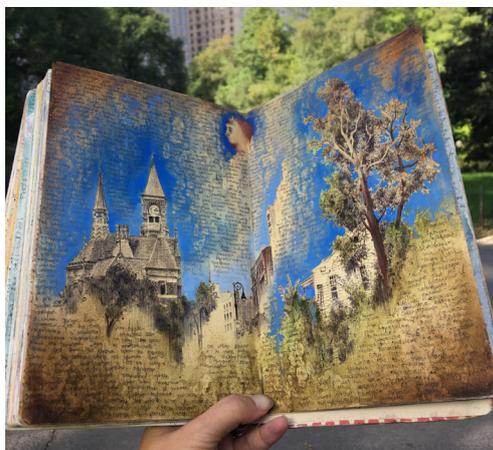
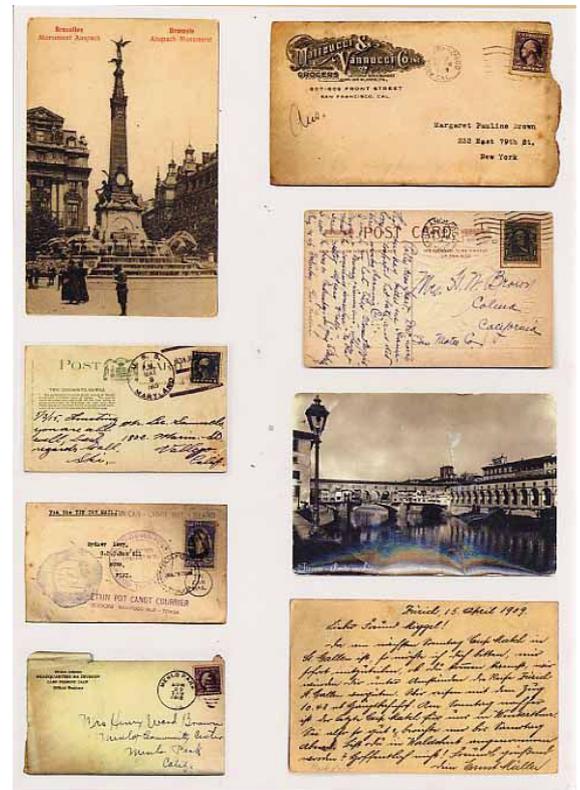
16. Je tu il elle, Chantal A. 1976

5.4. Referentes de Postal Free

Al comenzar a buscar artistas referentes estuve viendo Postales antiguas, originales de época que se enviaron entre personas, dado que las que iba a hacer tenían una temática antigua por las imágenes de archivo.

De ahí extraje los elementos que quería que las mías tuvieran sin excepción:

Imagen o ilustración, sello en tinta, texto en puño y letra, sello lateral, reverso para la dirección de envío.

5.4.1. Dina Brodsky

Escogí esta artista por la forma de integrar y superponer la ilustración al texto, generando un diálogo entre el soporte y la imagen. Yo trato de evitar que la imagen tome más protagonismo, pero sí quiero mantener el contraste entre los elementos y el color.

5.4.2. David Morales

El uso de elementos externos para hacer collage, muy habituales en las postales artísticas. En su caso los tickets, las cinta tipo celo o el dibujo a línea.

En éste, me quedé con la idea de pegar con cinta algunas imágenes o textos, además de verme la idea de querer el probar a superponer sutilmente el dibujo a línea sobre la fotografía.

6. LA CAIDA DEL HOMBRE COMPLETO

6.1. Primer borrador

Antes de empezar con la investigación temática acerca de nuestra vida familiar me surgió la pregunta, ¿por qué yo y por qué mis padres?

Hacía tiempo que a causa de la medicación, la demencia del Parkinson y la depresión, el carácter de mi padre se había invertido por completo y esto generaba en mi un enorme conflicto personal al no reconocerlo como la figura paterna de siempre. Esta misma tesitura la he comprobado en mi madre, que como esposa y cuidadora al mismo tiempo, su percepción es incluso más tajante. Por ello, decidí comenzar a investigar desde dentro, recopilando las poesías que escribía mi padre, aquellas dirigidas a mi madre y las que hablaban de su enfermedad; esto me llevó a plantearme cómo entendía yo estas poesías y cómo me hacían sentir, y siempre derivaba en mi habilidad sinestésica y en los colores con los que recibía estos poemas y a mi familiares.

Rescaté mis propios escritos en los que también hablaba de vivencias reales sobre el mismo tema, con ellas hice un recorrido por nuestra vida y después las copié por separado de mi puño y letra con la intención de incluirlas en el proyecto.

Desde aquí desarrollé la primera idea de guión, un borrador que construí desde la poesía, pero que sin embargo una vez zanjado, comprobé que no contaba lo que quería. No solo iba a terminar por ser un documental lineal monocanal ya que era demasiado extenso para una instalación de proyección continuada y no multicanal, si no que no representaba efectivamente la idea del deterioro.

Por otra parte, el tono de la narrativa era excesivamente triste y severo, cosa que no va nada con mi manera de contar las cosas, no me sentía identificada.

Por último, la relación entre madre y padre, la percibía como una narrativa sesgada desde un prisma inintencionadamente manipulado, que podía pecar de romantización del vínculo afectivo (relación entre la cuidadora [mujer], mártir, al servicio completo del enfermo [hombre] y de la enfermedad). Me resultaba un cuento irreal de mi familia, de mis padres y sobretodo con un mensaje que parecía ensalzar la figura de que el amor es esclavo y así debe ser pasando incluso por encima de nuestras propias necesidades humanas.

6.2. Reconducción del guion

Decidí quedarme con lo que me parecía más interesante del trabajo realizado, la autobiografía, la sinestesia y la idea de una proyección principal (con Introducción, nudo y desenlace) que funcionase en monocal pero que en una proyección instalativa, fuera seguida de otras que a modo multicanal narrasen por separado y crearan el conjunto.

Como tampoco deseaba descartar la poesía, decidí que le encontraría su lugar, no tanto en la parte audiovisual, como en la escrita, con la intención de que no perdiera su formato original y que además, le diera otra dimensión al proyecto en la propia instalación.

La siguiente decisión que tomé fue narrarlo en primera persona desde el inicio, para que se entendiase que el dilema de la enfermedad es algo contado desde lo propio y que evidentemente cuento a través de mis ojos la historia, sin poner en boca de nadie líneas poéticas y que pudieran llegar a percibirse erróneamente.

Empecé a desarrollarlo en un tono menos denso y dramático, no tanto alegre pero sí más ameno y cercano, con un enfoque esperanzador y amoroso de la relación en familia porque precisamente eso es lo que acercaría al espectador y conseguiría el acompañamiento que deseo brindarle. Además, que es precisamente de esa manera como percibo nuestra relación de familia, eso es lo que somos y alejarse de eso contándolo en primera persona, habría sido a parte de desacertado, irreal.

Como ya había tomado la decisión de que fuera expandido, lo que me faltaba por aclarar era las partes que iban a componer esas expansiones. Sabía que contaría la historia desde mi punto de vista y que utilizaría mi voz para ello, quería hacerlo mostrando vídeos de archivo y situando al espectador en el momento vital familiar, así, consideré que el proyecto tendría una proyección principal donde se contaría esto mismo. Aquí caí en que sería muy interesante escuchar las versiones de mis otros familiares desde su perspectiva, por lo que tenía claro que proyectaría entrevistas también y que mientras estas sucedían debía estar ocurriendo algo más en el espacio, para que fuera una interacción más activa y conseguir que quien entrase a la instalación recorriera todo el lugar.

Al principio me costó encontrar esta última idea, podía ser más vídeos de archivo, pero me parecía poco, y quizá repetitivo si lo hacía a la vez en varias paredes del sitio. Y un día, sentada en el autobús de camino a casa, mientras miraba por la ventana pensé “es como ir mirando en una pantalla como pasan las cosas” y entonces me llegó, me grabaría a mi misma como una espectadora de mi propia vida.

6.2.1. Escribir la voz en off

Con las ideas más definidas y la atmósfera clara, comencé a redactar la voz en off en primera persona, con el matiz cercano y agradable que caracteriza mis escritos, y la idea de no alejarme de ese tono poético que uniría la parte audiovisual del proyecto con la física. Es decir, la proyección y la Postal.

6.3. Guion definitivo

La caída del hombre completo

Introducción:

Voz en Off de Aurora (hija menor):

Hay varios sitios en los que me siento libre de decir que son mi casa. Llevo en Valencia 7 años de mi vida y aquí conforma mi identidad algunas de las vivencias y personas más importantes de mi vida, mis compañeros de piso, mi gata y algunos con los que no comparto sangre pero puedo afirmar que son mi familia.

Sin embargo, creo que si tengo que escoger un lugar donde realmente me siento en un hogar, ese es Alicante.

Nací en una madrugada de septiembre, mi padre no llegó al hospital para verme nacer, pero afirma que cuando entró a la habitación y le miré, nos reconocimos. Dice, como buen poeta que ha sido toda la vida, que traje conmigo el calor de la casa en invierno y la luz boreal, así que me pusieron de nombre Aurora.

Título. La caída del hombre completo.

Presentación:

Voz en Off de Aurora (hija menor):

Esta de aquí es mi madre, cada día me parezco más a ella, así que cuando la observo sé cómo voy a ser dentro de unos años, y tengo que decir que voy a llevar muy bien los cuarenta.

A mi madre le encantan las amapolas, las tostadas con tomate y los calcetines con forro de felpa.

Este es el gesto con el que más la identifico, cuando le molesta el sol sube el labio superior y parece que haya mordido un limón.

He tenido la suerte de nacer con Sinestesia, así que cuando pienso ella me viene el tacto del terciopelo, el olor a castañas y esta canción: Voyage. El naranja y el granate son sus colores.

Siempre ha dicho que ella calculadoras no, que la cuenta se hace mejor contando con los dedos.

Estos son mis hermanos.

Ramón vive en Alicante, cerca de mis padres y mi hermana en Madrid. Madrid no la siento como un hogar, aunque mi hermana casi consigue que se le parezca.

Papá es turquesa. Hace años que ni huele ni sabe a nada. Su canción solía ser esta,

pero hace mucho que no canta. Las enfermedades le dejaron áspero, seco y rugoso.

Relación entre emoción, vínculo, enfermedad y sinestesia:

Voz en Off de Aurora (hija menor):

De muy pequeña recuerdo que no había color, como si viera a las personas desaturadas, y cuando fui a ser consciente del entorno, empece a sentir a la gente por colores. Según me hacía mayor y las vivencias cambiaban, ellos también y por supuesto su color. Mi madre y mi padre fueron cambiando poco a poco hasta que un día se encontraron en el lado opuesto de los cálidos y los fríos, y quedaban muy bien juntos. En el colegio entendí que los percibía armoniosos porque eran colores complementarios de la gama cromática.

Sin embargo, con el tiempo, mi padre enfermó y de alguna manera acabó en el punto inicial.

Y a veces se lleva a mi madre arrastras.

Expresión y cierre.

Otras proyecciones en distintas paredes:

- La silla y persona espectadora.

Proyección de Aurora sentada en una silla contemplando el documental.

- Entrevistas.

Proyección de las entrevistas a los familiares a través de distintos formatos de conexión. Tradicional, telefónico y chat.

- Entrevista a mamá:

¿Quién eres? Relación con el enfermo.

¿Eres feliz?

¿Si no eres feliz por qué no pones remedio?

¿Has pensado en meter al papá en un centro para vivir tú mejor? ¿Por qué?

¿Y en poner a alguien que cuide de él?

¿No crees que mereces salir divertirte, viajar y hacer las cosas que te tocan?

¿No crees que es muy egoísta? Te está forzando a vivir su vida.

Vives como una mujer maltratada por una enfermedad que no te pertenece, ¿sabes el deterioro que es para ti el nivel de estrés que llevas?

Sabes que tú no vas a vivir para siempre, ¿no?

Llevo 6 años viviendo en Valencia y nunca has venido a verme, ¿por qué? ¿no crees que

podría quedarse cuidando alguien de él?

¿Te sientes libre?

- Entrevistas a los hermanos:

Conversación fluida online a través de que narren sus experiencias con la enfermedad del padre o su percepción respecto a la madre.

6.4. Análisis de los elementos

6.4.1. Elaboración y proceso del proyecto

Decidí dividir el documental en cinco partes diferentes para poder organizar la información y que llegase mejor al espectador.

Así son:

6.4.1.1. • Parte primera:

Introducción. En la cual se inicia el discurso en primera persona con mi voz en Off, presentándome como la hija menor de Ramón, el enfermo. Con la intención de situar al espectador y que haga un breve paseo por los inicios.

6.4.1.2. • Parte segunda:

Presentación. Paseo entre los miembros de cada miembro de la familia a través de la sinestesia y la percepción de la artista hasta llegar al padre, su enfermedad y cómo la percibe.

6.4.1.3. • Parte tercera:

Relación entre emoción, vínculo, enfermedad y sinestesia. Donde se describe el paso del tiempo y la enfermedad a través del color, la relación entre los padres y el deterioro de la enfermedad que afecta directamente a cómo se recibe la identidad del enfermo como una imagen desaturada.

6.4.1.4. • Cuarta parte:

Expresión y cierre. La vida del enfermo, la dependencia y el estado crítico de una relación de matrimonio en declive.

6.4.1.5. • Quinta parte:

Partes expandidas.

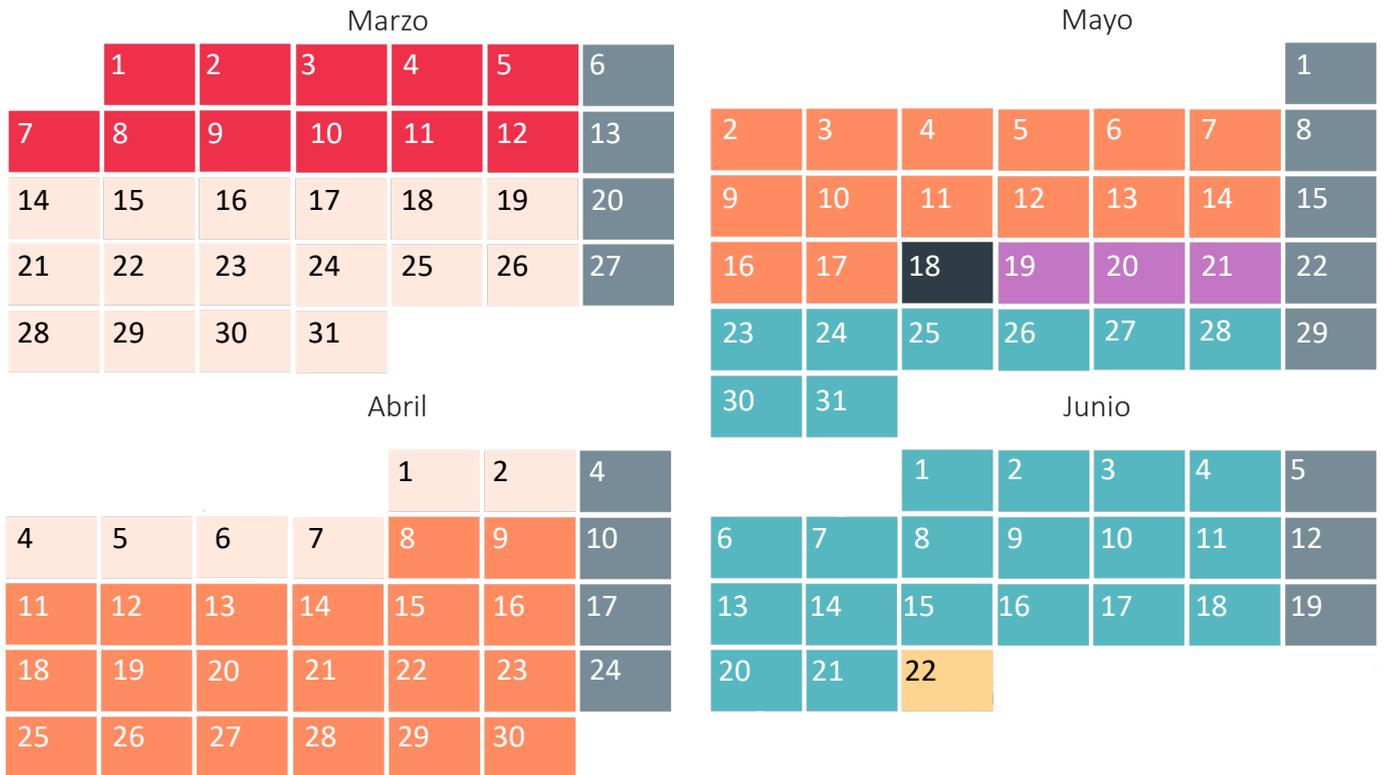
- Entrevistas a los familiares en otros espacios del lugar de exposición. Su realidad con el enfermo, su relación cambiante.

- La silla y persona espectadora. Proyección en bucle de uno de los familiares sentados en una silla contemplando el documental.

- Imágenes de archivo sin sonido.

6.5. Cronograma 2022

Se han separado por colores los días de trabajo según las necesidades del proyecto:

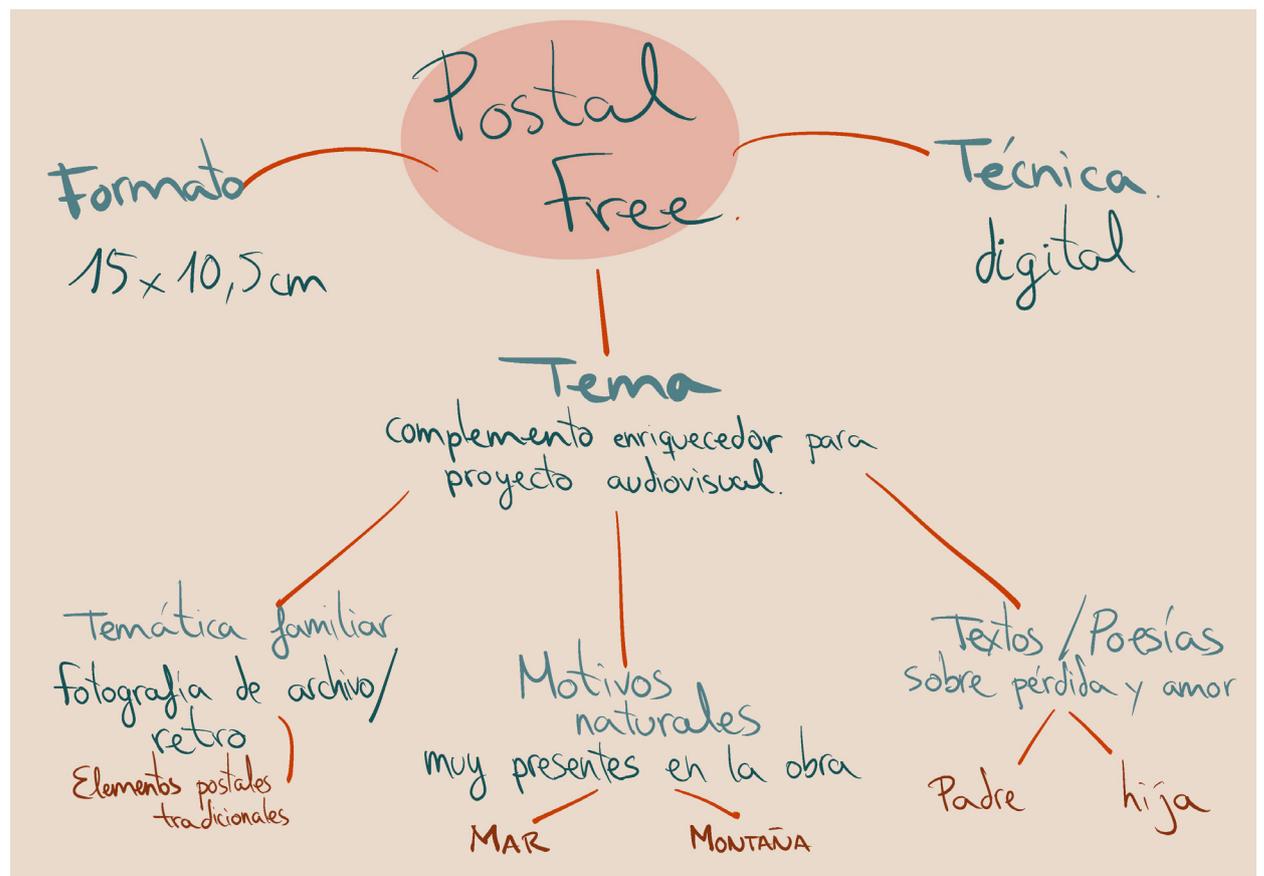

6.6. Preproducción de Postal Free

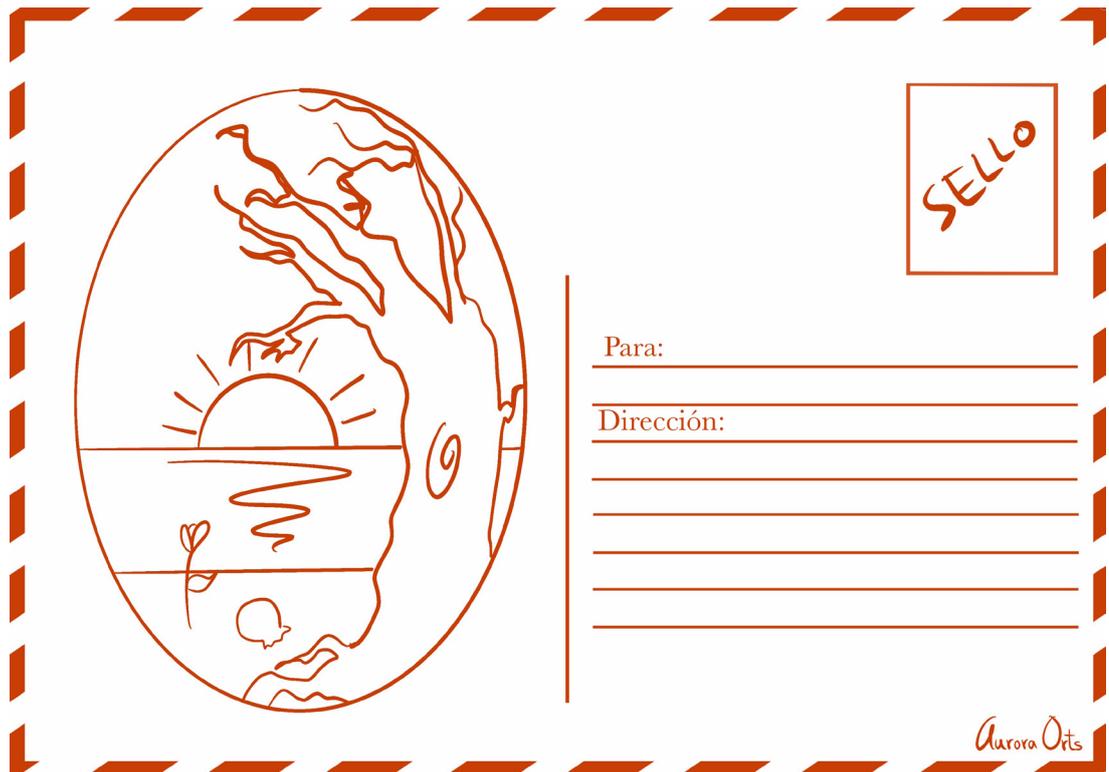
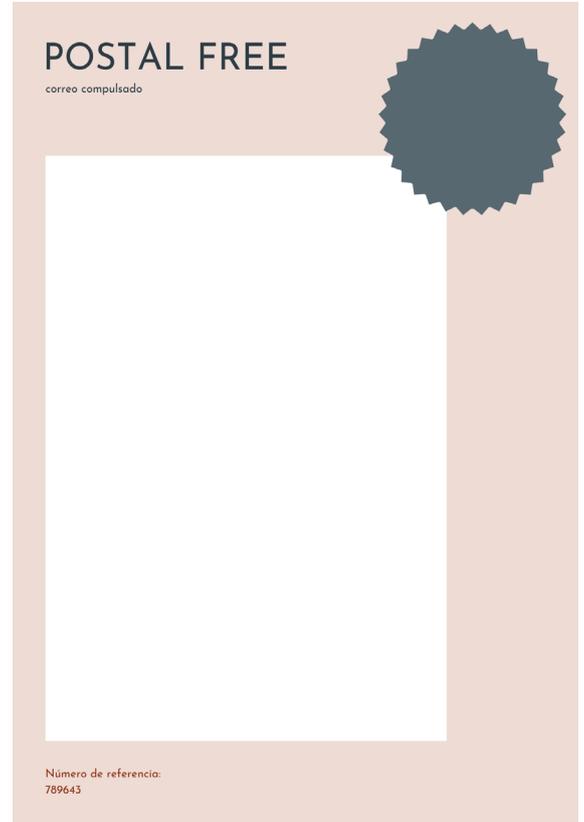
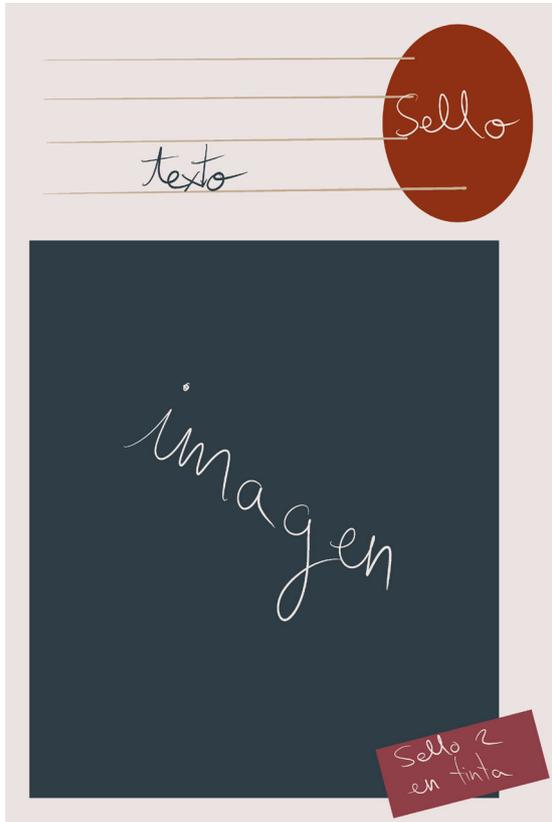
Es en esta parte del proyecto que le encontré un lugar a la poesía que habíamos escrito mi padre y yo, años atrás. Una serie de 6 postales que combinasen a modo de collage la imagen, el texto y la ilustración. Así no cambiaba el formato de las poesías, y además tenía la oportunidad de enriquecerla con imágenes de archivo que vinculaban el plano audiovisual con el gráfico. Haciendo uso de los conocimientos aprendidos en las asignaturas de Ilustración, Diseño y creación artística, y Edición experimental.

Comencé con la ideación de esto basándome en postales antiguas que había investigado y los referentes anteriormente nombrados.

6.6.1. Mapa conceptual

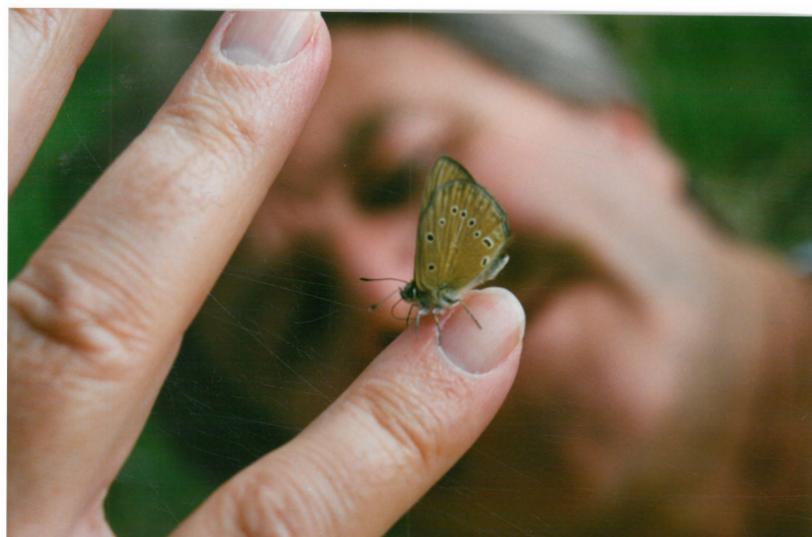

6.6.2. Bocetaje y diseño

6.6.3. Fotografía de Archivo

Extraída de los álbumes familiares y seleccionada a conveniencia.

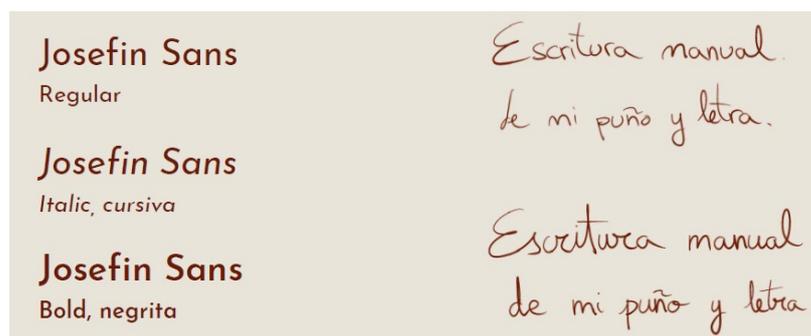
6.6.4. Color

La paleta de colores la tenía muy clara, quería que fuera a una gama de fríos y cálidos complementarios a los cuales les doy mucha importancia en el proyecto y que asu vez, fueran los mismos que predominaban en las fotografías de archivo que se iban a emplear.

6.6.5. Tipografía

Algo que combinase el pasado y el presente de forma estética y sin perder la cercanía que está presente en todo el proyecto, así que se combinaros dos tipografías diferentes: Una sin serifas y otra caligráfica, de mi puño y letra.

6.6.6. Cronograma Postal Free 2020- 2021

Cronograma_

- Briefing, contrabriefing
- Entrevista y replanteamiento del trabajo
- Ilustración y maquetado de postales
- Diseño de logo corporativo
- Revisión, imprevistos, memoria y entrega

7. PRODUCCIÓN

En este apartado me voy a centrar en las características del rodaje.

7.1. Rodaje

Lo primero que realicé en el rodaje fueron tomas de la familia habitando su hogar, acciones de cuidado del enfermo o haceres en el hogar, escogiendo planos generales o medios de los miembros de la familia y algún plano de detalle para contar algo más concreto. Tras esto, me reuní en físico y vía online con los más allegados con el fin de realizar la entrevistas para las cuales preparé una serie de preguntas a cerca de la enfermedad y la convivencia como se puede ver anteriormente en el guión en el apartado de Entrevistas. Recogí imágenes cotidianas de archivo, unas que hablaran sobre la familia, la relación matrimonial y el disfrute, y a continuación grabé algunas imágenes fotográficas enmarcadas tomadas por la propia familia para utilizarlas en la cuarta parte del guión donde se representa el paso del tiempo.

El material utilizado para grabar es propio, una Black Magic Pocket 4k y una cámara Panasonic NV-VZ15 de cinta VHS, aunque en su mayoría son vídeos de archivo grabados con Super ocho por mis padres; entre el archivo también se han extraído imágenes grabadas con anterioridad durante la realización del TFG y que acabaron por ser descartadas para ese proyecto pero que en este encajaban perfectamente, para éstas dispuse de cámara PANASONIC Modelo AG-AC90EJ prestada por la universidad y una grabadora TASCAM DR-40.

32. Autorretrato, Aurora O.

7.2. Entrevistas y escenas cotidianas

Entrevistas, personas, escenarios cotidianos, autorretratos, planos detalle.

Para las entrevistas creé una carpeta llamada: ENTREVISTAS, y dentro de esta repartí los archivos en otras subcarpetas llamadas: *Mamá* y *Hermanos*, donde se encontraban repartidas la carpeta de Violeta y Ramón, dentro de las cuales se encontraban dos más de imagen y sonido, que también tenía en la suya misma, la carpeta de *Mamá*.

En *Papás*, recopilé las imágenes más actuales conjuntas de mis padres, junto a la carpeta de *Sonido* que la acompaña. Y la carpeta de *Planos de seguridad*, donde reuní imágenes de planos detalle de objetos, también de mis hermanos, gata o madre haciendo acciones cotidianas por la casa, todo en detalle, aunque la mayoría fueron descartadas.

8. POSTPRODUCCIÓN

Aquí me centraré en concretar las características de esta fase. Lo primero a realizar fue la organización del contenido del proyecto para que resultara mucho más sencillo encontrarlo a la hora de ir montando la imagen y el sonido, así, lo primero que hice al editar fue situar la voz en off para hacerme una idea de lo que ocuparía el proyecto y saber dónde ir introduciendo todo el material de archivo o actual, según lo que iba narrando. Luego colaboré con dos compañeros a la hora de tocar el color, el título, los créditos e intertítulos de las entrevistas.

8.1. Clasificar material

8.1.1. Imágenes de archivo familiar

Al igual que para mi TFG, recopilé todo el material audiovisual familiar, tando de la juventud de mis padres como de nuestra infancia y lo repartí en cuatro carpetas: 1-2-3 donde se encontraba toda la infancia de mis hermanos y yo, 4-5-6 aquí se guardaron las fiestas y eventos familiares, 7-8-9 en este estaba la juventud de mis padres y su boda, y en la 10 viajes que realizamos juntos. En la última carpeta: *Retro caída del hombre completo (moderno)*, se encontraban las imágenes actuales pero grabadas con cámara antigua.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
1 - 2 - 3	20/01/2021 10:35	Carpeta de archivos
4 - 5 - 6	24/01/2021 22:15	Carpeta de archivos
7 - 8 - 9	20/01/2021 10:41	Carpeta de archivos
10	20/01/2021 10:42	Carpeta de archivos
Retro caída del hombre completo (moderno)	02/02/2021 10:08	Carpeta de archivos

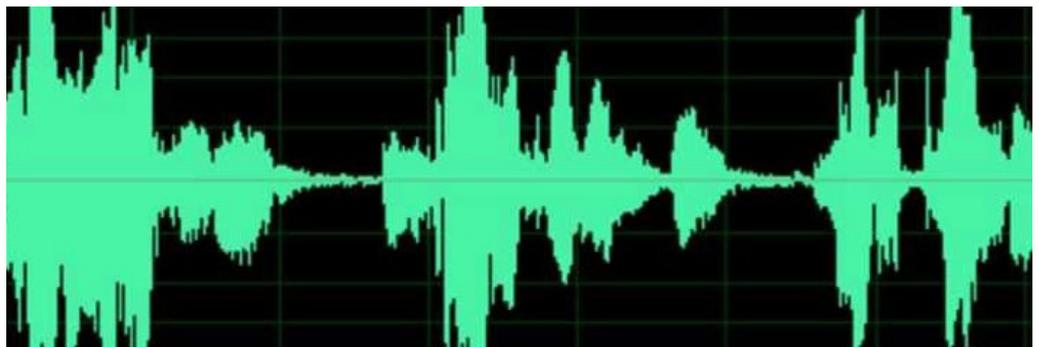
8.2. Sonido

8.2.1. Grabar la voz en off

La voz en off la dividí en dos partes, la primera: *La introducción y presentación*, y por otro lado, la que hace referencia al *vínculo y la sinestesia*. La grabé encerrada en un armario con ropa, a recomendación de un amigo técnico de sonido, por ser el lugar con menos sonido y reverberación de toda la casa.

Me llamó la atención que la primera parte de la voz en voz, salió perfecta a la primera, sin embargo para la segunda hicieron falta cuatro intentos por ruidos externos que influyeron y por trabarme en alguna palabra.

Tras esto organicé por carpetas según el orden de aparición en el documental con el nombre que le correspondía a cada secuencia.

8.3. Secuencias de montaje

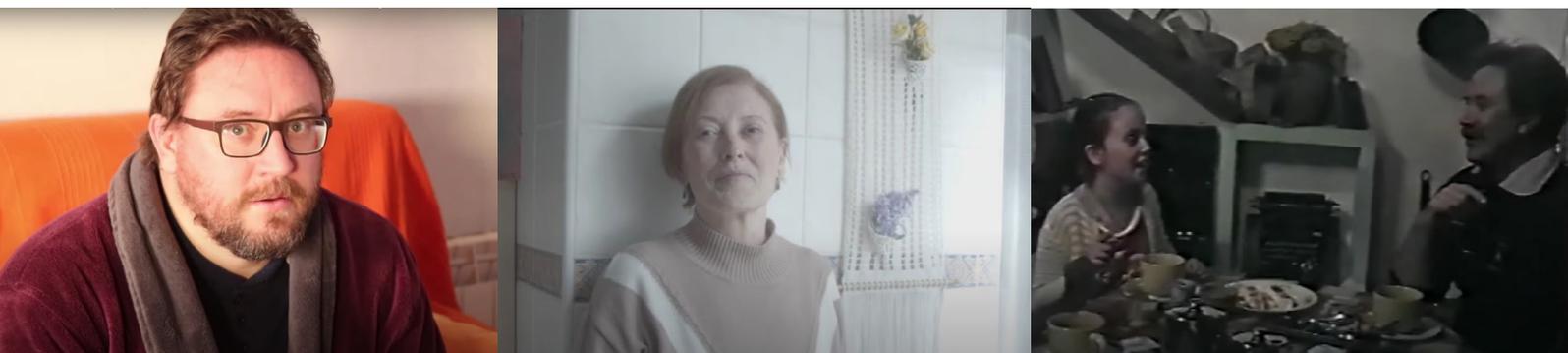
8.3.1. Primera parte: Introducción.

En esta primera parte se recopilieron los vídeos antiguos tomados por mis padres con la VHS para poder poner en contexto la narrativa del guión en off en la que se presenta a Aurora y el vínculo que tiene con su padre Ramón, por eso, en ellos se ve brevemente la temprana infancia de la protagonista acompañada siempre por el padre y que concluye con la aparición del título inicial: La caída del hombre completo, el cual va acompañado del nombre de la autora y un efecto de forma y color que adelanta los juegos de colores que se van a ver durante la obra para hablar de la sinestesia y el vínculo.

8.3.2. Segunda parte: Presentación.

En esta parte se han presentado a los miembros de la familia más cercanos, madre, hermanos y padre, el lugar en el que viven, su textura, su olor y el color con el que se les percibe referenciando la relación que tienen con Aurora y las relaciones sinestésicas con las que se les identifica.

8.3.3. Tercera parte: Relación entre emoción, vínculo, enfermedad y sinestesia.

Este apartado habla de la evolución cambiante de la relación entre familia y color, también narra acerca del matrimonio que tienen Ramón y Conchi, un vínculo sano desde que Aurora nació y que ha sido referente para la protagonista a lo largo de la vida hasta los peores años de la enfermedad degenerativa que ha ido transformando ese vínculo por uno muchísimo más dependiente y restrictivo para ambos.

8.3.4. Cuarta parte: Expresión y cierre

Este fragmento consta de algunas imágenes grabadas del día a día que muestran de manera frenética el paso de los días, todos iguales, repetitivos para reflejar el cansancio, y en contraposición, imágenes de archivo que el matrimonio grabó hace años, para transmitir la nostalgia de tiempos que fueron mucho mejores para el matrimonio.

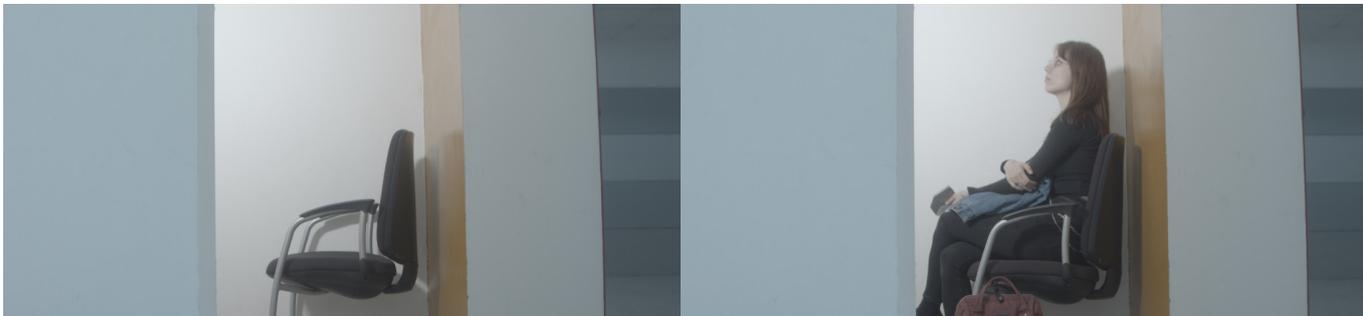
En el caso de la proyección expandida en ambas localizaciones, la finalización de este fragmento se ve seguido con el inicio de las entrevistas de la quinta parte. Sin embargo, con la intención de llegar a más personas, se le han incluido unos créditos finales para su subida online.

Para trabajar el espacio envolvente desde el documental expandido, se hicieron tres montajes más a parte del principal comentado y desarrollado anteriormente. En éstos de trabajó a partir del mismo concepto, pero variando en la forma de narrarlos, menos nostálgica, menos idílica y por si pudiera caer en el mito romántico, con los testimonios de los hermanos que vivieron una etapa muy diferente a la de Aurora.

8.3.5. Proyección 1: El espectador.

Esta proyección es la primera que se ve al entrar a la sala, un video de 10 minutos puesto en bucle de Aurora sentada en una silla mirando su propio documental como un espectador más de los que entran en la sala.

8.3.6. Proyección 2: Archivo.

Imágenes de archivo que muestran el recorrido de la vida de la familia proyectándose sobre la misma pared en la que ha sido visto anteriormente el documental principal.

8.3.7. Proyección 3: Entrevistas.

Entrevista a Conchi, en formato tradicional, contando su experiencia como mujer, madre y cuidadora, para su presentación se ha insertado una pequeña animación de título en la que aparece su nombre. Ésto ha sido una colaboración con Abraham Montava, profesional de la elaboración de créditos en Da Vinci y colorista.

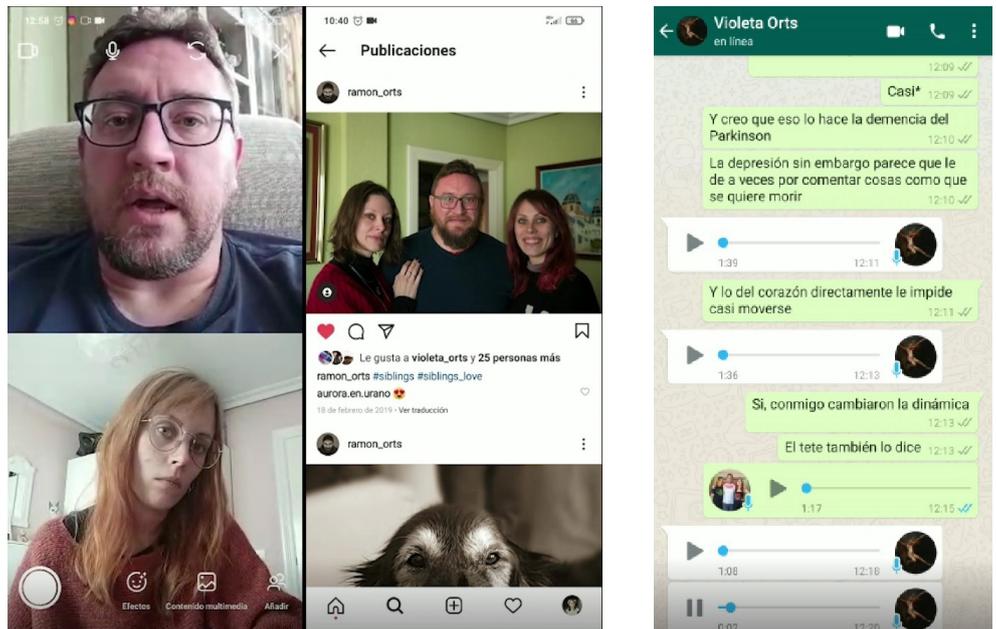
Conchi habla de su dependencia como esposa y su incapacidad de distanciarse del enfermo por sentirse culpable por disfrutar sin Ramón. Este fragmento denota el deterioro de la relación, que pasó de ser un vínculo amoroso saludable, a uno completamente dependiente que se mueve desde la necesidad y la culpa.

Después aparece la entrevista a la hija mediana, Violeta, donde cuenta desde el chat de 52, 53, 54 y 55 La caída del hombre completo. Aurora O. 2022

Whatsapp su camino y relación con su padre, muy diferente a la experiencia de Aurora como hija.

Tras esto, el hijo mayor, Ramón, a través de video-llamada contando desde su prisma la experiencia como hijo y su preocupación por la salud de su madre, la cuidadora del enfermo, que cada día empeora también su estrés, su salud y es más esclava de la enfermedad de otro.

En este fragmento no he querido utilizar en ningún momento mi voz como recurso, quería que esta vez tomaran el protagonismo ellos.

8.4. De la edición a la instalación.

Para ponerme a editar rescaté un ensayo que un par de años atrás había leído sobre el montaje y me fue realmente útil a la hora de editar mi anterior documental, éste trata el arte del montaje entre el sonido, la imagen y sus secretos. Analiza las mejores películas de la historia y el por qué funcionan tan bien gracias a la edición y el etalonaje. Se narra todo a través del interrogatorio que le realiza el novelista Michael Ondaatje al montador y diseñador de sonido Walter Murch.

Hay momentos realmente interesantes en las conversaciones, cuando hablan sobre cómo adentrar al espectador en la historia e involucrar sus emociones, el papel que juegan en este momento el sonido, las imágenes y su eficaz montaje. Dice:
“Las notas << emocionales>> son lo más cercano a las reacciones que tendrá el público que vea la película. Sólo hay una primera vez.” (Walter M, 2007)

En esta misma conversación también hace referencia, como en la anterior frase, al hecho de ver y sentir la película de forma real e intensa esa primera vez, que es lo que se quiere conseguir. Transmitir, poner en la piel:

“En el cine hay un baile entre las palabras, las imágenes y los sonidos. Por muy completo que parezca, el cine se ve restringido a dos de los cinco sentidos, el oído y la vista, y tiene un límite de tiempo: la película el tiempo que se tarda en proyectarla. No es como un libro. (...)

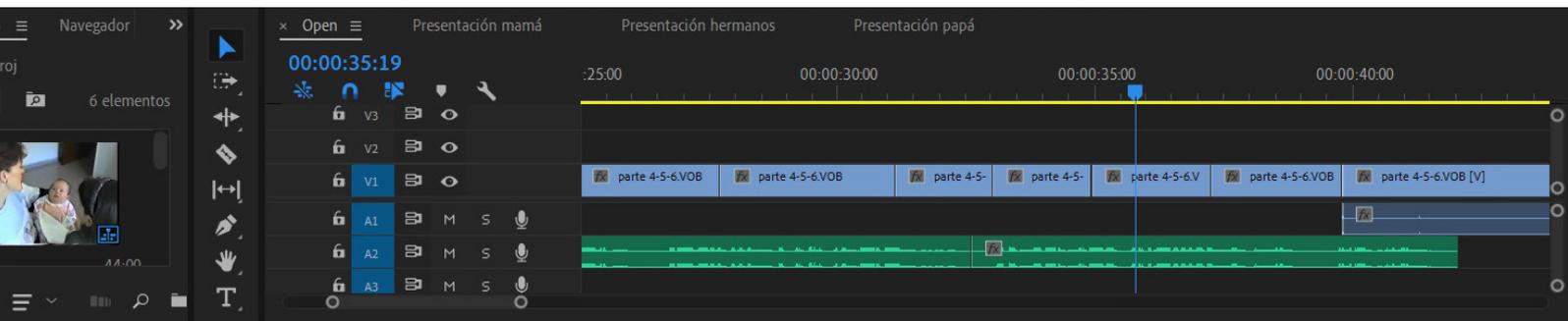
El espectador es participante creativo de la obra. El modo en que se completa cada momento depende de cada uno individualmente.” (Walter M, 2007)

Cuestión muy interesante que le da sentido a la intervención del espacio que quiero hacer para provocar que no sólo dos sentidos sean los involucrados, si no, que al darle un lugar y un contexto a la reproducción del documental, se haga al espectador parte de la obra, que su cuerpo también interactúe con ella y lo haga partícipe, teniendo que poner en activo otros sentidos.

8.5. Aclaraciones técnicas y edición del documental

Adobe Premiere

Para la edición y el montaje de las tomas empleé la herramienta Adobe Premiere. Edité en distintas secuencias que fueron nombradas casi en su totalidad como los apartados del documental (Relación y sinestésia, Cierre, Archivo y El espectador) a excepción de la Introducción la cual denominé *Open* y las presentaciones que decidí dividir en secuencias por personaje con el nombre de cada uno (mamá, hermanos y papá) luego las uní en una nueva secuencia para montar al completo todo el contenido editado.

Color con Zhong Quan Luan

Para el color del documental, colaboré con mi compañero de clase Luan, en la asignatura de El lenguaje del vídeo y la práctica contemporánea, donde tenía puesto el objetivo en mejorar su manejo con la edición de color en la aplicación de Adobe Premiere.

Me propuso jugar con la pantalla partida para ejemplificar mejor la sinestesia y desaturar el color en las imágenes del presente, sobretodo de cara al final para que, en contraposición destacasen más tonalidades de las imágenes de archivo. Me pareció una buena idea y nos dispusimos a trabajar con ella.

8.5.1. Da Vinci Resolve con Abraham Montava

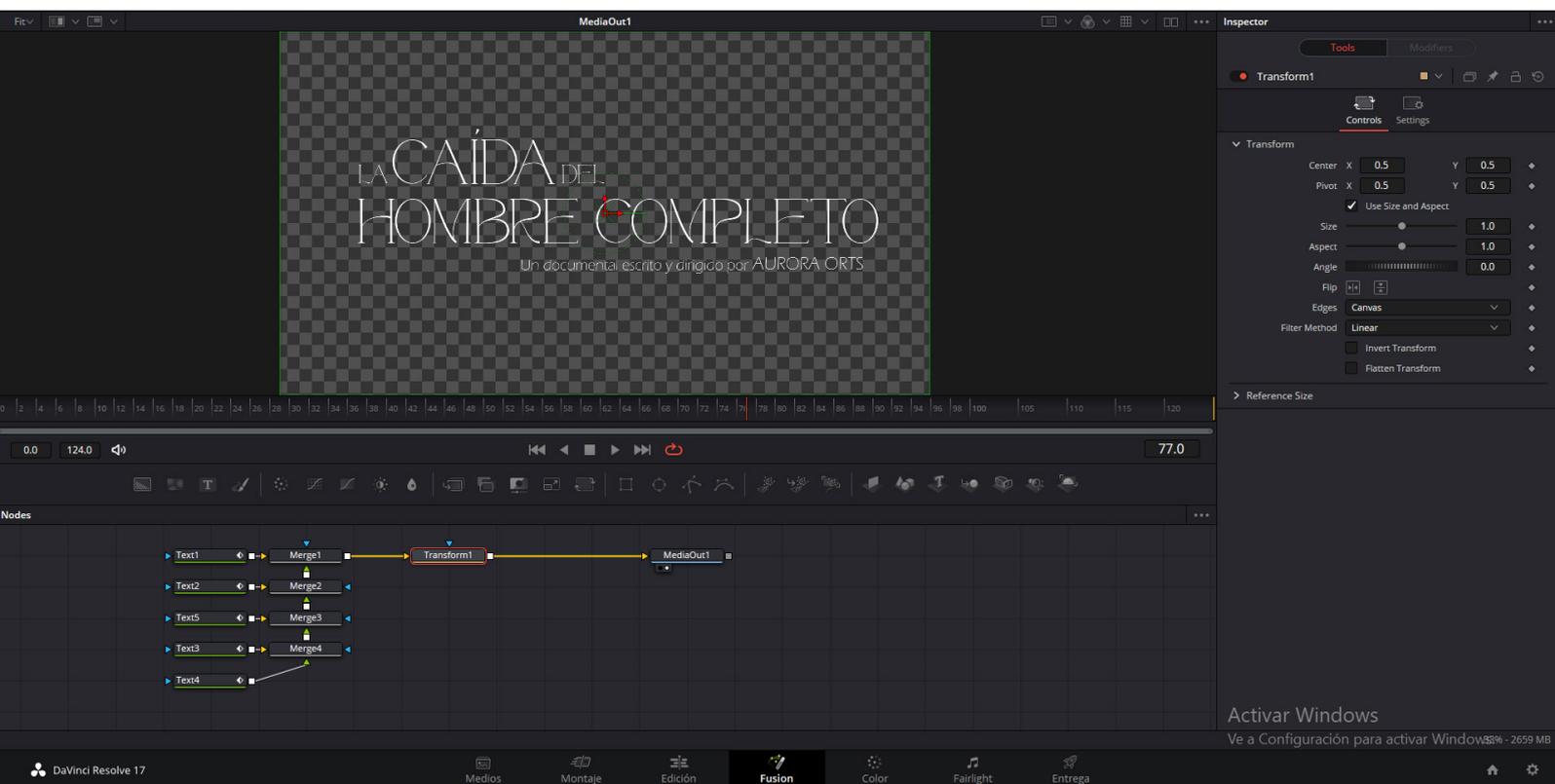
Los títulos iniciales y créditos finales del proyecto, que sobretodo tenían razón de ser en un formato más digital como es Youtube, se realizaron en la aplicación de Da Vinci Resolve. Ya que fue una colaboración con otro artista, Abraham Montava, especializado en esta misma técnica, él mismo escogió el uso de esta aplicación por su amplio manejo con ella.

Para la presentación de cada miembro de la familia, en la proyección denominada: Entrevistas, se han hecho unos carteles animados con el nombre de cada personaje que aparece en éste; el mismo consta de los colores definitorios del propio documental: el azul y el naranja, acompañado de un blanco y un negro que resulta muy legible. A la parte baja, en tipografía caligráfica qué miembro de la familia es.

Las tipografías que se han escogido son:

- Romentic, para el título inicial e intertítulos.
- Eras light itc, para el subtítulo inicial y créditos.
- Early bird, para la aclaración de intertítulos (madre, hermano y hermana).

Por su legibilidad en el caso de aquellas que denominan título, créditos y carteles, como la caligráfica que ha sido escogida para darle otro tono y acercar un poco más al espectador, vinculándolo así con las postales que han decidido hacerse a modo de difusión.

8.6. Música

La música se ha empleado puntualmente como recurso narrativo en el documental seleccionando los momentos en los que se ha considerado necesario para transmitir una sensación más cercana, tierna y melancólica, que reclamaba la propia obra contextualizando con las imágenes y lo que se narra en el off, también teniéndose en cuenta esos momentos de silencio cuando eran necesarios, como en

Dos veces suena de acompañamiento la melodía de *Sleeping at last- Light*, durante la narrativa tras el título, mientras se presentan a los miembros de la familia y después cuando se muestra la relación del matrimonio; se ha seleccionado esta en concreto por lo bien que acompañaba la melodía y el significado de la letra que hace referencia al amor incondicional de un familiar. Para presentar a los padres se ha seleccionado canciones que se asocian a ellos por recuerdos de la infancia y haciendo referencia a la cualidad sinestésica; así, en la parte que se presenta a la madre, Conchi, suena *Voyage – Desireless*, y en el padre, Ramón, escuchamos *Castillos en el aire – Alberto Cortez*.

Por último, se escucha la canción cantada de Moderat- *Reminder*, justo al final del documental, para concluir con un movimiento más frenético y transmitir el declive según transcurre el tiempo. Se seleccionó esta canción no solo por el ritmo chocante y acelerado que acompaña las escenas, si no por la letra, la cual hace referencia a la injusticia, el agotamiento, un ente todopoderoso que no ayuda a los débiles y menta de forma poética: *“Quemar puentes nunca fue mi modo de actuar”* que alude al vínculo y la unión en la derrota.

El efecto de sonido que se utiliza para la distorsión de la grabación analógica, que se utiliza como transición de una imagen retro a otra se introdujo en la carpeta de Efectos de sonido.

9. DIFUSIÓN

9.1. Cartel I

Para realizar el cartel tenía muy claro que quería que fuera elegante, sencillo y directo, así que, se empleó la misma estética, tipografía y recursos del los créditos del inicio, cambiando así el formato a vertical, utilizando el círculo de colores como representación de la relación entre vínculo y sinestesia, añadiendo el logo de la UPV para luego situar los títulos a conveniencia. Todo realizado desde Da Vinci Resolve para transformar las letras y la animación de la esfera en imágenes PNG y trabajar con ellas en un programa de Maquetación como es Adobe InDesign.

Una vez maquetado, se exportó en poca calidad para hacer pruebas de color con Adobe Photoshop, los colores RGB en seguida quedaron descartados, así que me dispuse a contrastar entre el negro y blanco para concretar el cartel. Finalmente se seleccionó el negro, por su connotación psicológica como color que representa el duelo, como la estética elegante que le aporta y por ser el mismo color de fondo que se empleó para los títulos, al inicio del documental.

LA CAÍDA DEL HOMBRE COMPLETO

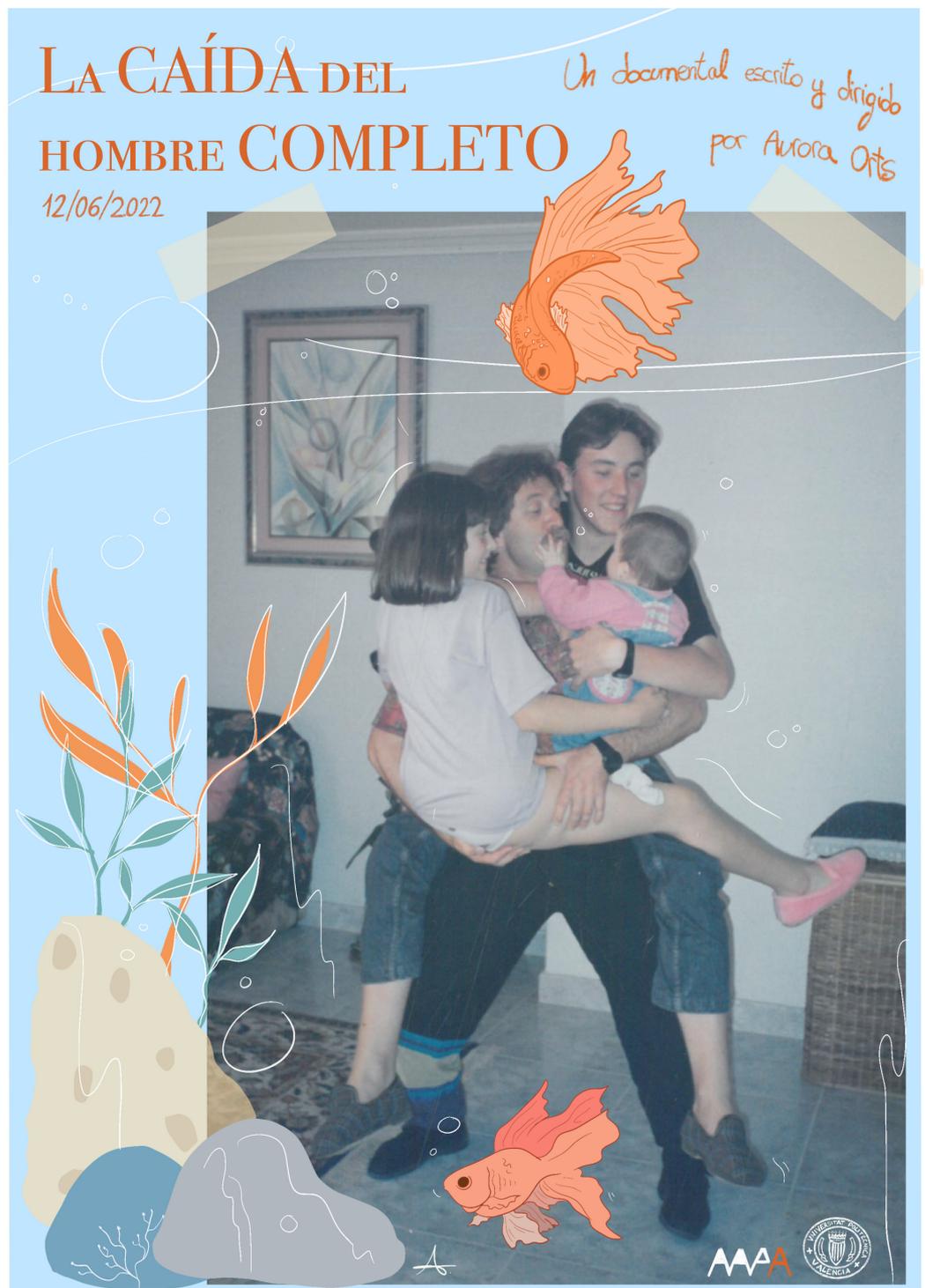
Un documental escrito y dirigido por AURORA ORTS

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

9.1. Cartel II

Para éste se ha empleado la misma técnica que se utilizan en las postales de Postal Free, variando así, una de las mismas. De esta forma, se le da una unión a todo y se hace más visual de cara a la promoción en redes sociales, ya que, las imágenes muy planas, sin personas o colores llamativos, sobretodo de cara a instagram, generan poca visibilidad.

9.2. Teaser

Para esto, las intenciones estaban claras, quería llegar al espectador generándole una sensación de cercanía a la unidad familiar, dejándole entrever la temática que se iba a tratar, pero sin llegar a ahondar demasiado, con la intención de generar curiosidad. Así que se escogió uno de los fragmentos del documental principal, concretamente el apartado cuatro: Expresión y cierre; por el ritmo frenético de la actualidad y la atmósfera nostálgica de los vídeos de archivo a cámara rápida, combinada con las pausas de las imágenes intercaladas que permite atisbar de qué trata el documental sin destaparlo e invitando al espectador a querer informarse. A continuación lo fui compartiendo en redes sociales.

553 reproducciones · Le gusta a **montimiller**
aurora.en.urano La caída del hombre completo · Como aquellos sábados por la mañana de cuando era una niña y me llevaban mis padres a la montaña a ver los girasoles, me moría de amor con los ratones de campo comiéndose las pipas que caían al suelo reseca, no se asustaban de mí y supongo que por esta razón hice una gran afinidad con los roedores desde entonces.
 Mi madre estaba sentada al otro lado del prado, en una tumbona roída, para pintar en acuarela las flores de lavanda que se erguían bajo el sol; suspiraba todo el tiempo intentando registrar el aroma y decía que si lo hacía así, luego al ver el dibujo se acordaría. A veces pongo aceite puro de lavanda en los marcos de las pinturas que hizo ese día y me entenece mucho cuando luego por el pasillo comenta exaltada: nena, no lo notas?
 A día de hoy, hace años que no ve flores naturales creciendo en el campo. Siempre está en la ciudad, prácticamente encerrada en casa cuidando de mi padre incapacitado. Sin embargo, por aquella época, papá no podía estarse quieto, tras el mirador de su cámara iba de aquí para allá asomándose donde el precipicio fuera más alto y peligroso, captando los gorriones que posaban en alguna rama de manzano florecida, justo al borde de la colina. Me acuerdo que sonreía enamorado de verlos y luego decía: ¿Sabes? Siempre he tenido muy buena puntería, mi hermano me enseñó a disparar con la escopeta desde muy pequeño, así que el abuelo quería que los cazara para comerlos - señalaba a la aves - yo fallaba el tiro disimuladamente - se reía con gesto pícaro y afirmaba: -. No tuve nunca valor.
 Luego volvía a observarlos acechante y les apuntaba cazador, pero esta vez con la cámara. Y disparaba sin fallo.

Qué ironía que los recuerdos felices acaben siendo nostalgia, los guardamos como regalos que luego al extraerlos y mirarlos, acaban por hacernos llorar. Qué pena que las memorias alegres se vuelvan tormentosas por el deseo vehemente de tener algo que ya no es tuyo ni lo será, que ha cambiado, que quieres apartar pero siempre sigue ahí, como un lastre, lleno de luz, pero un lastre. La necesidad de ser dichoso se vuelve intranquila cuando de pronto te revelas en que ya no lo eres.

9.3. Divulgación

Durante varios días he ido subiendo a Instagram algunos stories y publicaciones para mantener a los seguidores pendientes del proyecto y la respuesta ha sido buena. Por otro lado, me he puesto en contacto a través de Facebook con Juanjo Payá, periodista en el Diario Información, el cual ya me realizó una entrevista para el apartado de Cultura del mismo periódico, en relación a mi documental anterior Cuando las piedras hablan, y así darle mayor visibilidad. Así mismo, la asociación de Parkinson de Alicante se ha animado a proyectar el mismo en sus instalaciones.

65, 66 y 67. Capturas difusión en Instagram. Aurora O. 2022

68. Logo de la asociación de Parkinson de Alicante. 2022

69. Logo del periódico Información. 2022

9.4. Pressbook

9.4.1. Sinopsis

Proyecto audiovisual de carácter social y formato documental expandido, narrado a través de la vivencia personal con la intención de crear un contenido narrativo, informativo y artístico para una amplia variedad de público.

9.4.2. Biofilmografía del director

Aurora Orts F. (1993) Ilustradora titulada, graduada en bellas artes y a punto de concluir el máster de producción artística en Universidad Politécnica de Valencia, actualmente estudiante de interpretación en la escuela de Begoña Soler y recientemente admitida en el Máster de formación del profesorado en la Universidad Católica de Valencia.

Debuta con el documental Cuando las piedras hablan (2019) como guionista y directora, y continúa su carrera como guionista y directora de arte en cortometrajes como Miguel, para Geldo y acción en la edición de 2020, y para la siguiente del 2021 con el corto La voz del pueblo, para el cual también trabajó como editora de vídeo y actriz; recientemente ha trabajado como producción y dirección de arte en el videoclip de Aosaes, D'altre poble (2022). Y próximamente se estrena como Acting coach en el corto Lección número 1 (2022) para el cual también trabajó como directora de arte y vestuario. Para el videoclip de La Nana, con la canción de Matarme (2022) que estrenará próximamente, trabajó como directora de arte y vestuario.

La caída del hombre completo (2022), es actualmente su trabajo más íntimo y representativo.

9.4.3. Ficha técnica

Duración de la obra completa expandida: 11'46''

Idioma: Castellano

Género: Documental expandido y autobiográfico

País: España/2022

9.4.4. Créditos

Realización: Aurora Orts Fernández.

Música Teaser: • Moderat- Reminder

Música Documental: • Sleeping at last- Light

• Desireless – Voyage

• Alberto Cortez – Castillos en el aire

• Moderat- Reminder

Producción general: Aurora Orts Fernández

Producción ejecutiva: Universitat Politècnica de València

10. ANÁLISIS DE LA OBRA FINAL

El documental tiene una estructura tradicional, introducción, nudo y desenlace. Cada una con su propia función para la correcta comprensión del trabajo:

Elaborando el anterior esquema surgieron nuevas ideas que fueron incluyéndose sobre la marcha durante el rodaje y sobretodo en la edición y el montaje, todo ello empleando un registro de filmación de carácter Modern amateur, o como actualmente se suele decir, tipo Ignorant, siempre cámara en mano, sin pulcredad en los planos, para crear esa estética de reportaje del canal Cuatro, con la intención de transmitir esa cotidianidad descuidada de lo que rodea.

10.1. Documental expandido

10.2. Bocetos y localizaciones

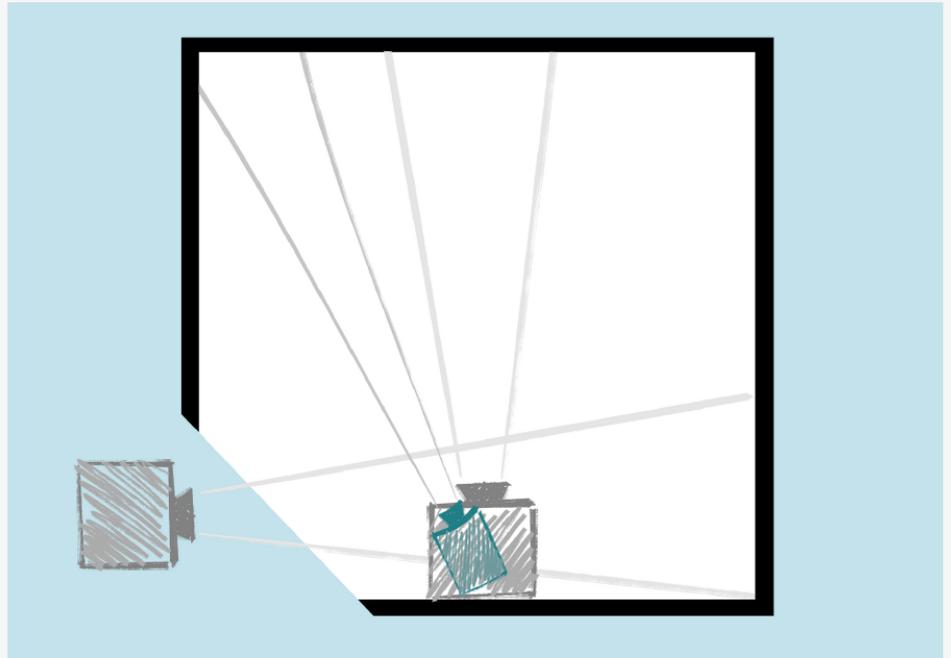
Localización primera.

PROPUESTA

BOCETOS

Plano cenital, al menos tres proyectores.

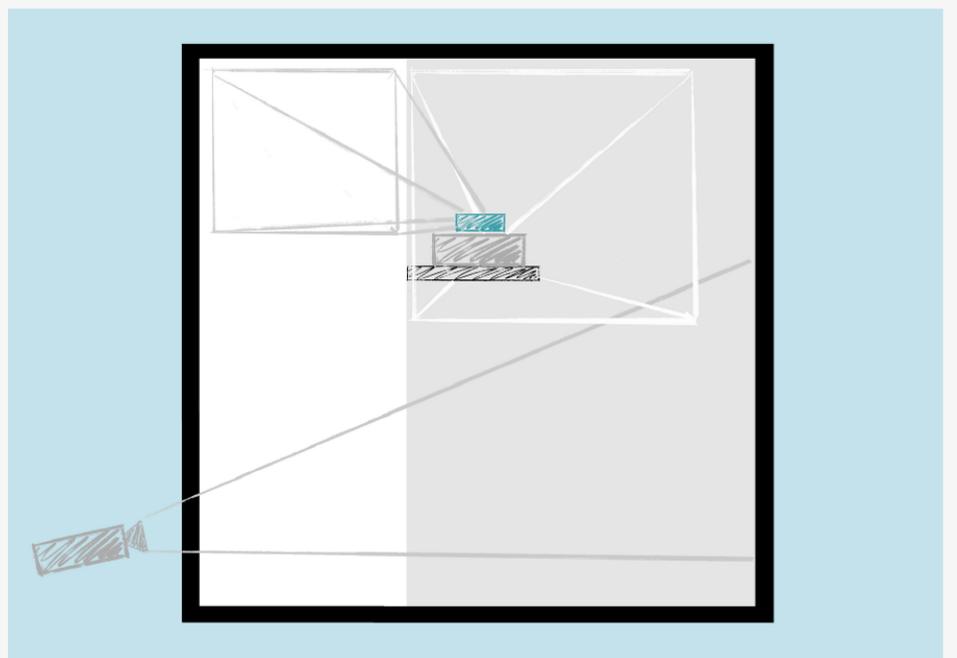
Localización primera: Rincón junto a la puerta de acceso de la quinta planta desde el Edificio A (pintura) que conecta con los despachos.

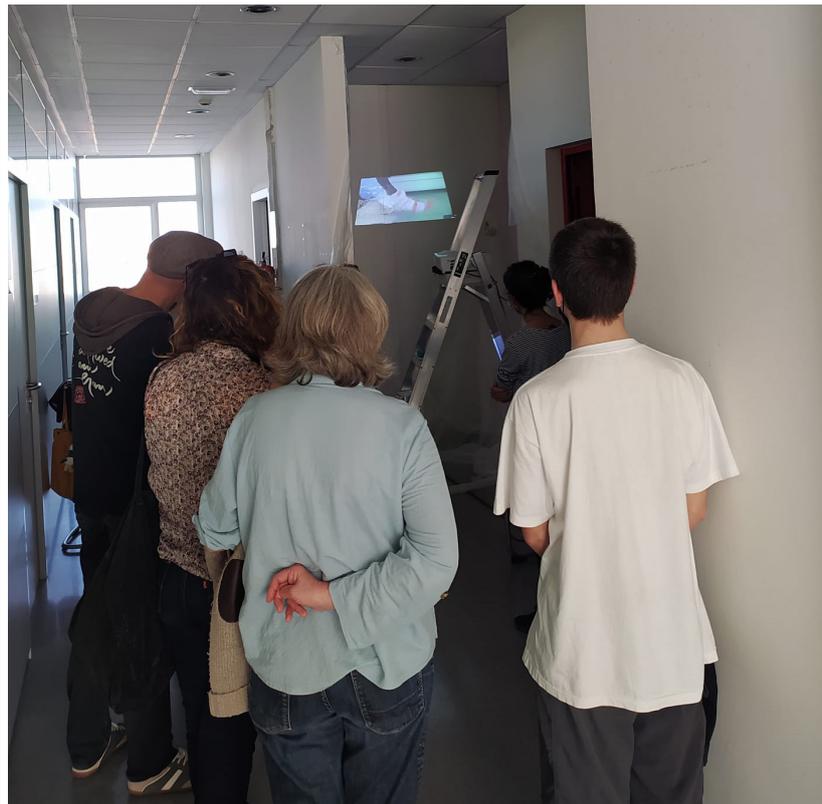
PROPUESTA

BOCETOS

Plano lateral.

En un principio se ideó que la localización fuera un rincón continuo al acceso del pasillo que da a los despachos de la quinta planta, Edificio A. Me planteé transmitir la idea de un espacio a medio construir, en referencia al transcurso de la vida y la construcción de la identidad, por ello incluí varios elementos que hacían alusión a esto, una escalera, plástico protector de manchas de pintura para cubrir paredes y algunas brochas o herramientas, sin embargo, tanto la idea de espacio en construcción como la localización fueron descartadas, los elementos que había incluido le quitaba protagonista a la pieza y no se comprendía del todo. Además, el tamaño del espacio arrinconado generaba una intimidad tan grande que los visitantes no se atrevían a acceder a él, por lo que al final parecía que eran meros espectadores contemplativos. Yo quería hacerles entrar en mi historia, que formaran parte de ella. Así que busqué otra localización.

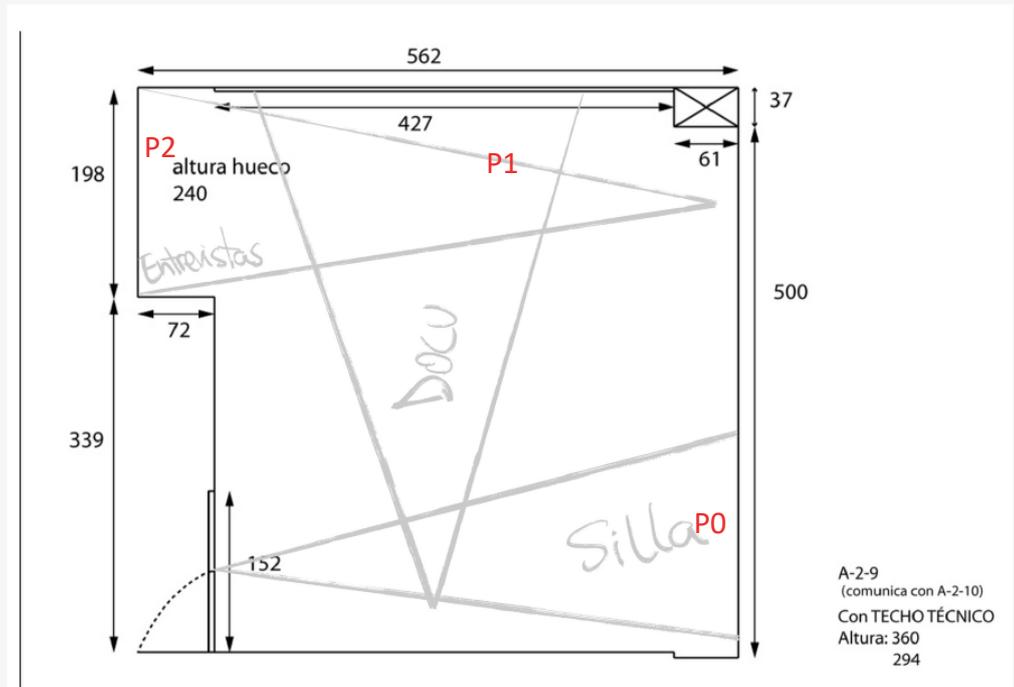

Segunda localización y definitiva: Project Room, del edicio A, planta segunda, aula 9.

PROPUESTA

BOCETOS

Cambio de localización tras realizar diversas pruebas a la Project room A-2-9, por conveniencia de la obra.

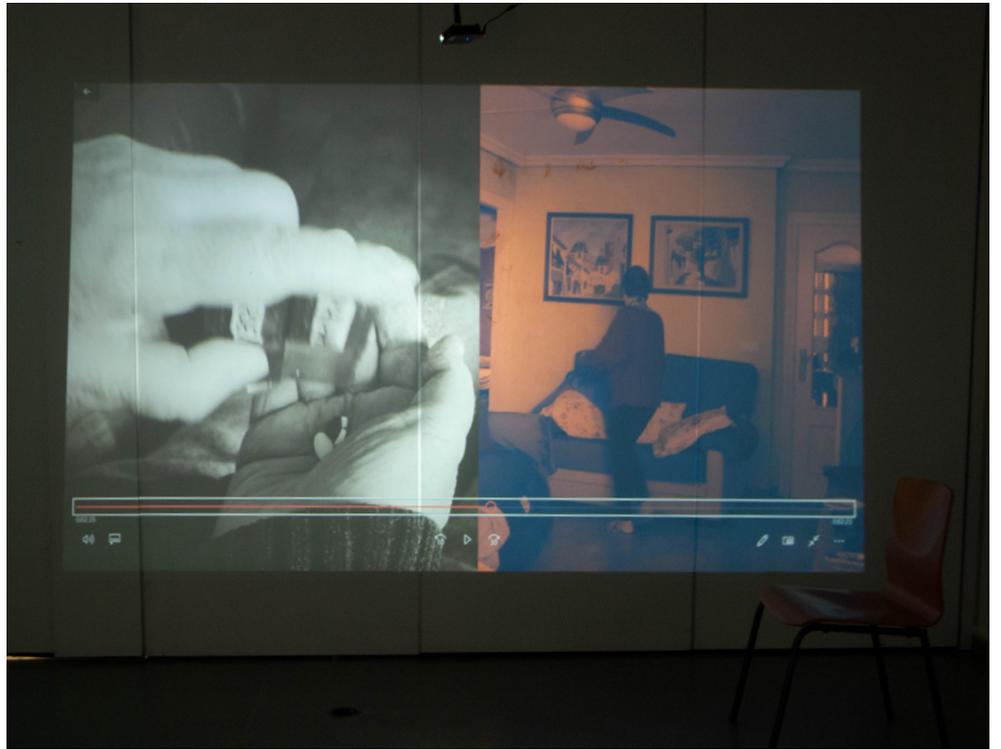
10.3. Resultados

Proyección a la entrada (P0):
El espectador,
La Silla.

74. Boceto instalación. Aurora O. 2022
75 y 76. Instalación segunda. Aurora O. 2022

Proyección principal (P1):
Documental

Proyección intimista (P2):
Entrevistas

Proyección (P1):
Archivo

Solo por las cualidades de la propia localización, invitaba al espectador a entrar y sumergirse en la proyección, así que funcionó desde el primer momento. A la entrada encontrábamos la *Proyección del Espectador* (P0), donde se proyecta en bucle la imagen de una silla vacía que acabo ocupando yo misma para ver mi propia vida proyectada.

El la *Proyección Principal* (P1), se proyecta el documental de cinco minutos, para al terminaer dar paso a la *Proyección más intimista*, la de *las entrevistas*, la cual se ve en (P2), una zona que escogí por el hueco que se hace en la pared, un lugar que genera una sensación más resguardada y que respaldaba el sentimiento de intimidad que quería generar, frente a ella, una silla que invita a sentarse, repitiendo por inercia en el presente la acción de la primera proyección y que funcionó sin lugar a dudas, todo aquel que entraba, se sentaba cuando aparecían las entrevistas. Y mientras tanto, en la que antes era la *Proyección del Documental principal* (P1), aparecían sin sonido, los *vídeos de archivo* de mi familia.

Las postales se encontraban a la entrada, en un pequeño mueble blanco que se integraba con el fondo, allí con libertad, cualquiera podía escoger entre una de las postales para llevarse a casa, algunos decidían llevarse una, otros las miraban y leían para luego dejarlas en el mismo lugar.

10.4. Postal Free: Arte final

Anverso y reverso

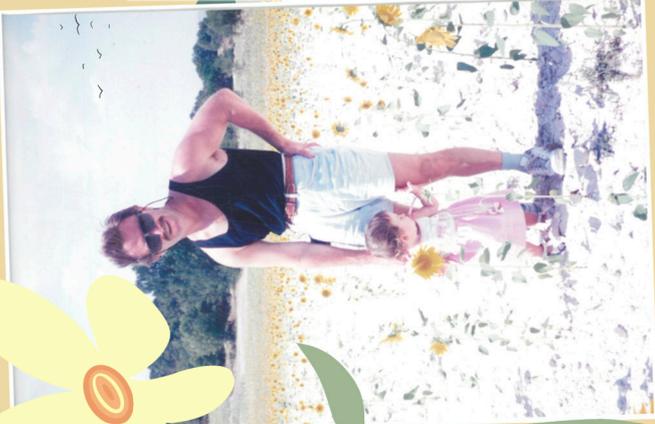

En un punto en el que sé que no puedo volver atrás, pero no quiero que esto siga, porque seguir es desconocerte un poco más y renunciar algo de mí que no quiero. Algo que te rechaza, que de alguna forma desea que no estés, que molestas.

Como es tonta que estar esperando siempre a que te voyas estando aquí.

Es estar amando a un completo desconocido al que llamo papá.

A.

Para:

Dirección:

Aurora Orts

Qué manera de aguantarme el dolor siempre para no molestarla, qué miedo a tener miedo, qué vergüenza de quejarme, qué rabia de pensar que podría creerme aquello que me decía mi madre de que los hombres no lloran. Ni aunque duela. *Ramon Orts*

Para:

Dirección:

Aurora Orts

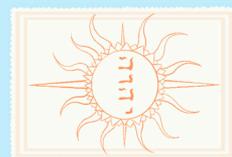
No es algo que pueda exteriorizar con palabras,
es una emoción; el sentimiento de haber
perdido algo
que jamás fue tuyo pero que
creías que te pertenecía por derecho.

Para:

Dirección:

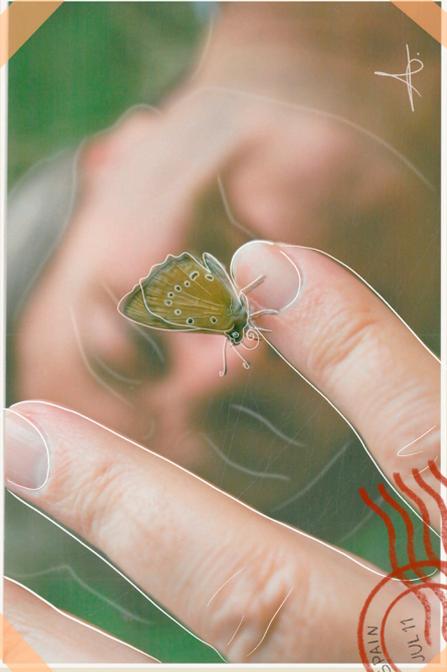
Vertical lines for address input.

Aurora Orts

Había cambiado las cualidades que te diferenciaban, te volviste serio, irascible y triste, con gestos que desconocía, frases que se me antojaban de un extranjero. Fue como si intercambiaran a mi padre por alguien que no quería vivir y al de siempre me lo hubieran matado de una enfermedad. Este día es uno de los últimos que te recuerdo tan tío, tan papá, tumbado en la hierba conmigo y con mamá. Dijiste "podría morir ahora mismo de pura felicidad"; poco después se te pasó una mariposa, mamá decía, qué un deseo que esto da buena suerte; en mi inocencia adolescente pensé que a lo mejor la mariposa podía cumplir el único que había tenido siempre, ese de que te cruzes. Sin embargo, creo que solo escuchó el tuyo y de alguna forma se te llevó por el limbo. Así que, cada vez que observo tu cuerpo poblado por otra identidad, imagino que existen los bucles temporales y que te quedaste feliz en algún prado con nosotros y tu mariposa entre las moras.

SPAIN
JUL 11
2014

Aurora Orts

Para:

Dirección:

11. CONCLUSIONES.

Con este proyecto, a nivel académico, he ido atravesando las distintas fases de creación con los problemas técnicos que se han ido presentando de una forma resolutive, lo que me lleva a ser consciente de la interiorización de los conocimientos aprendidos. Este trabajo me ha ayudado a conseguir mis propósitos tanto a nivel académico como profesional, pero sobretodo no podría sentirme más favorecida y tranquila a nivel personal. Este documental ha sido un viaje desde las entrañas, a veces muy intenso y doloroso, pero otras realmente sanador.

Cuando inicié este trabajo, tanto mi madre como yo nos movíamos constantemente en un pensamiento recurrente de injusticia y rabia por la enfermedad de mi padre y la esclavitud de mi madre por ésta. Sin embargo, algo ha cambiado, este trabajo ha sido terapia para nosotras. Hemos atravesado con él, todas las etapas del duelo y por fin nos encontramos en la de Aceptación.

Puedo decir que he alcanzado todos los objetivos que me había propuesto: En primer lugar, hablar de un tema social, visibilizar las enfermedades degenerativas desde un lugar cercano, contar mi experiencia y la de mis hermanos como hija de padre enfermo y madre cuidadora, por otro lado, darle visibilidad a los familiares que son cuidadores de enfermos dependientes de una forma amena, rápida y entretenida de ver.

Ahora, con una perspectiva más alejada y objetiva, me gustaría poder mejorar a nivel técnico el color de las imágenes y el uso de la pantalla partida, al cual creo que podría haberle dado más uso.

12. BIBLIOGRAFÍA

En esta memoria se ha utilizado el sistema de citación APA:

<<https://riunet.upv.es/handle/10251/182667>>

AKERMAN, CHANTAL. *Chantal Akerman foundation*.

<<https://chantalakerman.foundation/>> [consultado: 20 de marzo de 2022]

ALLEN, WOODY (1971) *Cómo acabar de una vez por todas con la cultura*. EEUU: Fábula Tusquets Editores.

CAÑELLAS VALERO, C. (2018) *Proceso de realización y análisis del documental Viaje a los cuerpos de Lewy*. Poyecto Final de Carrera. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

<<https://riunet.upv.es/handle/10251/108162>>

<<https://www.youtube.com/watch?v=gt0nWOGyEMQ>>

CUATRO, *21 días con Samanta Villar*

<<https://www.mitele.es/programas-tv/21-dias/temporadas-y-episodios/2/12/>> [Consulta: 02 de febrero de 2022]

GARCÍA, I. (2018) *Propuesta Plástico-sonora, Percu-Picto-Pies*. Poyecto Final de Carrera. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

<<https://riunet.upv.es/handle/10251/119816>>

JACOBO SUCARI J, GABRIEL. (2009) *Acerca de El Documental expandido: pantalla y espacio*. Tesis doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona.

<https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/52895/GJSC_TESIS.pdf>

Jeanne Dielman 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Dir. Chantal Akerman) Paradise Films, UNITE 3, 1975.

JULIEN, ISAAC. Isaac Julien Studio.

<<https://www.isaacjulien.com/>> [Consultado: 20 de marzo de 2021]

LINDENMUTH, K. J. (2011) *Como hacer documentales. Guía práctica para iniciarse en la creación de documentales*. Barcelona: Acanto.

Mapa (Dir. Siminiani, L). ES: Avalon/Pantalla Partida, 2012.

SARASON, IRWIN G. Y SARASON, BARBARA R. (2006) *Psicopatología, Psicología anormal: el problema de la conducta inadaptada*. Pearson Educación, Mexico.

SILVESTRE, PASTOR, J. (2019) *Cómo respirar bajo el agua. Realización y análisis de un proyecto audiovisual de carácter documental*. Poyecto Final de Máster. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

<<https://riunet.upv.es/handle/10251/132676>>

SEAPA, Sociedad de Enfermería Familiar y comunitaria. *Cuidados del enfermo terminal*.

<https://www.seapaonline.org/uploads/documentacion/Herramientas%20para%20la%20Consulta%20Enfermera/CUIDADOS_Enfermo_Terminal.pdf> [Consulta: 04 de noviembre de 2021]

VERDI, KARMAN. *KarmanVerdi*.

<<https://www.instagram.com/karmanverdi/?hl=es>> [consultado: 20 de marzo de 2022]

WALTER M. y MICHAEL O. (2007) *Una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje: El arte del montaje*. Plot ediciones.

21 días con Samanta Villar (Temporada 2, capítulo 12: “21 días con personas dependientes”). ES: Cuatro, 2010.

13. ÍNDICE DE IMÁGENES

1. Ramón Orts F. Fotografía de archivo, 2000. Pag. 4
2. Conchi Fernández Z. Fotografía de archivo, 1995. Pag. 9
3. Conchi Fernández Z. Fotografía de archivo, 1998. Pag. 11
4. Ramón Orts F. Fotografía de archivo, 1977. Pag. 12
- 5, 6, 7. Captura de 21 días con personas dependientes, 2010. Pag. 15
- 8, 9, 10, 11. Karman Verdi, 2019. Pag.15
- 12, 13. Instalación Diez mil olas, Isaac Julián, 2014. Pag. 16
14. Jean Dielman, Chantal A. 1976. Pag. 17
15. Maniac Shadows, Chantal A. 2013. Pag. 17
16. Je tu il elle, Chantal A. 1976. Pag.17
17. Postales antiguas, Anónimos. 1909. Pag. 18
18. Cuaderno de bocetos, Dina B. 2016. Pag. 18
19. Sketchbook, David Morales. 2018. Pag. 18
20. Mapa conceptual, Aurora O. 2021. Pag. 25
- 21, 22 y 23. Bocetos de postales, Aurora O. 2021. Pag. 26
- 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Fotografía de archivo, Familia Orts. 1972 - 2008. Pag. 27
- 30 y 31. Especificaciones de Postal Free, Aurora O. 2021. Pag. 28
32. Autorretrato, Aurora O. Pag. 30
33. Captura de archivos, Aurora O. 2022. Pag. 31
34. Captura de archivos, Aurora O. 2022. Pag.32
35. Onda de sonido, Anónimo. 2022 Pag. 32
- 36, 37, 38, 39, 40, 41, La caída del hombre completo. Aurora O. 2022. Pag. 33
- 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 La caída del hombre completo. Aurora O. 2022. Pag. 34
- 52, 53, 54 y 55 La caída del hombre completo. Aurora O. 2022. Pag. 35
- 56, 57 y 58. La caída del hombre completo. Aurora O. 2022. Pag. 36
- 59 y 60. Edición de La caída del hombre completo. Aurora O. 2022. Pag. 38
61. Edición de La caída del hombre completo. Aurora O. 2022. Pag. 39
62. Captura de archivos. Aurora O. 2022. Pag. 40
63. Cartel La caída del hombre completo. Aurora O. 2022. Pag. 42
64. Cartel II La caída del hombre completo. Aurora O. 2022. Pag. 43
- 65, 66 y 67. Capturas difusión en Instagram. Aurora O. 2022. Pag. 44
68. Logo de la asociación de Parkinson de Alicante. 2022. Pag. 44
69. Logo del periódico Información. 2022. Pag. 44
- 70 y 71. Boceto instalación. Aurora O. 2022. Pag. 47
- 72 y 73. Instalación primera. Aurora O. 2022. Pag. 48
74. Boceto instalación. Aurora O. 2022. Pag. 49
- 75 y 76. Instalación segunda. Aurora O. 2022. Pag. 49
- 77 y 78. Instalación segunda. Proyección final. Aurora O. 2022. Pag. 50

79. Instalación segunda. Proyección final. Aurora O. 2022. Pag. 51
80. Tarjeta Postal. Aurora O. 2022. Pag. 52
81. Tarjeta Postal. Aurora O. 2022. Pag. 53
82. Tarjeta Postal. Aurora O. 2022. Pag. 54
83. Tarjeta Postal. Aurora O. 2022. Pag. 55
84. Tarjeta Postal. Aurora O. 2022. Pag. 56
85. Tarjeta Postal. Aurora O. 2022. Pag. 57
86, 87, 88 y 89. Postal Free, arte final. Aurora O. 2022. Pag. 58
90 Y 91. Fotografía de archivo. Conchi Fernández Z. 1994 - 2021. Pag. 59

14. ANEXOS

14.1. Enlaces de visualización del documental:

14.1.1. Teaser

https://www.instagram.com/tv/CUu7Txl5-g/?utm_source=ig_web_copy_link

14.1.2. Documental

https://www.youtube.com/watch?v=2WtcYlvO_tw

14.1.3. El espectador

<https://youtu.be/JWMMGJPA160>

14.1.4. Entrevistas

<https://youtu.be/NQy-czZWbso>

14.2. Mi documental anterior

14.2.1. Cuando las piedras hablan

<https://www.youtube.com/watch?v=jG8Nx91Wtbi&t=16s>

14.3. Escritos y poesías.

Que han aparecido en el proyecto Postal, o que han completado, dado forma o encarrilado algunas ideas del proyecto:

14.3.1. Carta a papá:

Ahora que llevo más de 6 días encerrada en casa y que no se cuándo volveré a verte, no evito pensarte cada vez que te me vienes a la cabeza. Por muchas maravillosas razones cada vez que me vienen recuerdos sobre mi infancia son todos felices y siempre te encuentras en ellos. Sé que suena completamente inverosímil porque seguramente tendría 4 o 5 años, pero si me concentro aún noto el vértigo de cuando me levantabas en volandas, me decías:

- Los mejores aviones son de ojos azules y tienen los rizos rubios.

Tengo memoria también de cuando me leías en la noche el libro sobre la gravedad de los planetas, por aquel entonces decías que a penas habría pesado 2 kilos en Plutón, 15 en Marte, 101 en Júpiter. No me olvido del cristal congelado del coche en nuestros viajes, del paseo de las rotondas que hacíamos hasta quedarme dormida, la canción de Queen que me cantabas mientras me peinabas por las mañanas, o la vez que pintaste tu bici con 4 tipos de pintura diferentes; cuando te pregunté por la mezcla me respondiste que eran los colores de mi nombre.

Te llamo para felicitarte como si no pasara mucho, a penas hablamos, no es de extrañar, si algo he sacado de ti es este bloqueo que tenemos cuando hablamos por teléfono, la sensación de que de pronto ya no sabemos conversar con un cacharro pegado a la oreja, como si al final no fuéramos nosotros.

Me preguntas que qué hago estos días de cuarentena y te digo que escribir, lo que no te cuento es que escribo sobre lo que tú me has enseñado, que el libro que estoy terminando tiene de título por cada capítulo el de un planeta, y que por supuesto, es por ti.

Te digo: “feliz día del padre, papá” y hablamos sobre el tiempo y mamá, pregunto cómo te encuentras, me cuentas que estás enfermo y tienes tos, pero hacemos como si nada, como si no estuviéramos asustados y no nos echáramos en falta, como siendo los de siempre. Tú, el que me enseñaste a ir en bici sin ruedines, y yo, la nenita de rizos rubios que te traía gatos de la calle que nunca te gustaron, sin embargo siempre convencías a mamá para que se quedaran, solo porque sabías que a mi me encantaban.

Papá, hoy peso 50 kilos en Urano, 63 en Neptuno, 1516 en el Sol.

Aurora Orts F.

14.3.2. Como gorriones.

Como aquellos sábados por la mañana de cuando era una niña y me llevaban mis padres a la montaña a ver los girasoles, me moría de amor con los ratones de campo comiéndose las pipas que caían al suelo reseca, no se asustaban de mi y supongo que por esta razón hice una gran afinidad con los roedores desde entonces.

Mi madre estaba sentada al otro lado del prado, en una tumbona roída, para pintar en acuarela las flores de lavanda que se erguían bajo el sol; suspiraba todo el tiempo intentando registrar el aroma y decía que si lo hacía así, luego al ver el dibujo se acordaría. A veces pongo aceite puro de lavanda en los marcos de las pinturas que hizo ese día y me enternece mucho cuando luego por el pasillo comenta exaltada:

- Cariño, no lo notas?

A día de hoy, hace años que no ve flores naturales creciendo en el campo. Siempre está en la ciudad, prácticamente encerrada en casa cuidando de mi padre incapacitado. Sin embargo,

por aquella época, papá no podía estarse quieto, tras el mirador de su cámara iba de aquí para allá asomándose donde el precipicio fuera más alto y peligroso, captando los gorriones que posaban en alguna rama de manzano florecida, justo al borde de la colina. Me acuerdo que sonreía enamorado de verlos y luego me decía:

- ¿Sabes? Siempre he tenido muy buena puntería, mi hermano me enseñó a disparar con la escopeta desde muy pequeño, así que el abuelo quería que los cazara para comerlos.
- Pobrecitos - respondí mirando las aves.
- Yo fallaba el tiro disimuladamente - se reía con malicia y afirmaba: - No tuve nunca valor. Luego volvía a observarlos acechante, les apuntaba cazador con la cámara y disparaba sin fallo.

Qué ironía que los recuerdos felices acaben siendo nostalgia, los guardamos como regalos que luego al extraerlos y mirarlos, terminan por hacernos llorar. Qué pena que las memorias alegres se vuelvan tormentosas por el deseo vehemente de tener algo que ya no es tuyo ni lo será, que ha cambiado, que quieres apartar pero siempre sigue ahí, como un lastre, lleno de luz, pero un lastre.

La necesidad de ser dichoso se vuelve intranquila cuando de pronto te revelas en que ya no lo eres.

Aurora Orts F.

14.3.3. El limbo de las mariposas

Quizá fue la depresión crónica, la medicación, el dolor que siempre sentías o el porcentaje tan alto de arterias infartadas que te cambió el carácter de un día para otro, bueno, más que el carácter, casi diría que la personalidad.

Recuerdo estar con catorce años bajo el agua de la ducha llorando, con el cuerpo temblando de ansiedad y sin poder salir de allí, intentando llegar a ese momento en el que había perdido a mi padre y había empezado a ser alguien mucho más... otro.

Había cambiado las cualidades que te diferenciaban, te volviste serio, irascible y triste, con gestos que desconocía, frases que se me antojaban de un extraño, mucho más perdido y con ideas opuestas a las de antes, toda tu forma de pensar por otra. Fue como si intercambiaran a mi padre por alguien que no quería vivir y al de siempre me lo hubieran matado de una enfermedad.

Este día es uno de los últimos que te recuerdo tan tú, tan papá, tumbado en la hierba conmigo y con mamá. Se me quedó grabada aquella frase que dijiste “me siento tan lleno y en calma que podría morirme ahora mismo de pura felicidad”, poco después se te posó una mariposa, te hice fotos con ella, mamá decía “escoje un deseo que esto da buena suerte”, en mi inocencia adolescente pensé que a lo mejor la mariposa conseguía cumplir el único que había tenido siempre desde que tenía uso de razón, ese de que te curases de la enfermedad; sin embargo creo que solo escuchó el tuyo y de alguna forma se te llevó a algún lugar por el limbo donde no podría encontrarte nunca más.

Así que, cada vez que observo tu cuerpo poblado por otra identidad me gusta imaginar que existen los bucles temporales y que te quedaste en aquel prado para siempre con nosotras y tu mariposa entre las manos, como en una ensoñación, con esa luz que solo se atisba en los sueños más nítidos, tu sonrisa en una pausa constante y siempre feliz, siempre pleno, siempre en calma.

Aurora Orts F.

14.3.4. Textos para postales:

En un punto en el que sé que no puedo volver atrás, pero no quiero que esto siga, porque seguir es desconocerte un poco más y reconocer algo feo de mi que no quiero. Algo que te rechaza, que de alguna forma desea que no estés, que molestas.

Como si tuviera que estar esperando siempre a que te vayas estando aquí.

Es estar amando a un completo desconocido al que llamo papá.

Aurora Orts F.

No es algo que pueda exteriorizar con palabras, es una emoción; la sensación de haber perdido algo que jamás fue tuyo pero que creías que te pertenecía por derecho.

Aurora Orts F.

Si un día ruedo al más allá
y aunque aquello fuera el paraíso,
vencería a la muerte por volver
si tú no estás conmigo.

Ramón Orts J.

Quiero para mi tu pie cuando pisas mi zapato,
tus ademanes pausados, tus labios perfumados,
seguir comiendo de tu plato, que sabes a canela y miel.
Cómo me gusta de ti tus pezones color lila,
tus ingles color carmín y el tacto de tu piel.
Todo en ti lo amo, qué se yo, de los pies a lo más alto.
Me gustas entera o por zonas, te quiero toda y a pedazos.

Ramón Orts J.

Qué manera de aguantarme el dolor siempre para no molestarla,
qué miedo a tener miedo, qué vergüenza de quejarme,
qué rabia de pensar que podría creeme aquello que me decía mi madre:
que los hombres no lloran. Ni aunque duela.

Ramón Orts J.

14.4. EL GUION DESCARTADO

TÍTULO. La caída del hombre completo.

Voz off papá leyendo el escrito de sus oídos mientras se le presenta con imágenes de archivo.

Cuando ya siendo adulto, casado y también padre, un día caí en la cuenta de que me zumbaban los oídos y de que me había acompañado a lo largo de mi vida, pero hasta ese momento, no me había llegado a incomodar. Había dado por hecho que el silencio tenía sonido. Pero fue justo ahí que con su aumento inmediato de los mismos caí en la cuenta de que el sonido del silencio no podía ser tan molesto.

Qué chasco cuando en el médico la solución que me dieron fue que pusiera la radio más alta. ¡Qué ponga la radio más alta! Pero si eso lo llevo intentando hacer toda la vida y jamás lo he conseguido. ¿Cómo de alta tengo que poner la radio para que no los oiga nunca?

A veces en el silencio de la madrugada me despierto de un salto creyendo que los zumbidos lo han envuelto todo y ya no podré escuchar nada más que eso. Cuando descubro que es una impresión mía, de golpe me siento estúpido. ¿Es normal tenerle miedo a algo tan absurdo? ¡Pero si sólo son zumbidos!

¿Cómo de alta tengo que poner mi radio para no temerle?

Desde bien niño me enseñaron y yo acogí como doctrina, que los hombres no se quejaban, que no tenían miedo, ni decían tonterías.

Qué manera de aguantar siempre para no quejarme, qué miedo a tener miedo, qué vergüenza de que al hablar, no dijese cosas inteligentes, y eso, o quizás por eso que de niño me llamaran “el sentao” porque según los adultos, afirmaba las verdades como sentencias. Bajo el juicio del adulto que se sentía humillado ante la palabra de un niño observador, que no temía a señalar.

Mis padres que siempre presumieron eso de mí, hasta que trataron de enmendarlo cuando saqué a relucir las vergüenzas de un canalla. Me hicieron callar. Y desde entonces como que le tengo pánico a hablar, a quejarme, a temer, a hacer el ridículo, a no saber poner mi radio más alta.

Estas cosas me retumban en los oídos.

A veces creo que el miedo y los zumbidos son la misma cosa. Porque a cuanto más me asusto más los oigo.

Entrevista mamá a través de videollamada:

Historia papá.

OBJETIVO: Que hable de cómo se inició todo, que papá era un hombre muy fuerte, que había sido culturista y ciclista desde la juventud, etc. Luego que comente acerca de las enfermedades y operaciones.

Apunte: TRABAJAR LA IMAGEN contemplativa durante la entrevista.

Imagen de mamá cocinando. Se la ve pensar, acelerar y ralentizar sus movimientos.

Entrevista hermano:

Hablando de mamá y la enfermedad del papá, de lo esclava que es mamá.

Técnica de la cámara rápida para reflejar la cotidianidad repetitiva. (Papá pidiendo y mamá yendo y viniendo por él, ralentizar la cámara cuando interactúa con mi hermano y volver a rápido).

Continúa hablando de sus hermanas y la relación con papá. Finalizar con Aurora.

Aurora Off:

Yo soy Aurora, la hija menor, he tenido la suerte de nacer con Sinestesia, así que cuando pienso en mi madre me viene el tacto del terciopelo, el olor a castañas y esta canción: Voyage. El naranja y el granate son sus colores.

Con el resto de mi familia me sucede algo parecido, los colores de mi hermano son el verde y el azul, él no tiene tacto, pero sí olor, huele a pan recién hecho. Su música es la de fondo.

(Suenan Pink Floyd)

Mi hermana Violeta tiene esta canción, (Diorama - synthesize me) su tacto es el de las manos frías y suaves, su color hace honor a su nombre y sabe a pastel de arándanos al horno. Aunque ella no puedo comerlo, es celíaca.

Papá es turquesa.

SILENCIO. IMÁGENES RETRO de joven. Luego actuales de detalle.

Hace años que ni huele ni sabe a nada.

Su canción solía ser esta, (Suenan: Castillos en el aire) pero hace mucho que no canta.

Las enfermedades le dejaron áspero, seco y rugoso.

Cuando me miro en el espejo desaparece mi sinestesia, solo veo una tipa con el pelo teñido y las uñas mordidas, que camina encorvada.

Mi madre dice que soy tarta de queso con fresas, mi hermana dice que soy de un rosita palo y que mi canción es (Suenan Forever Young) . Papá dice que él no entiende de estas cosas, pero que soy su regalito.

Suenan bonito pero en realidad lo dice porque vine de penalti.

Off de papá leyendo el poema que le escribió a Aurora:

Imágenes de fotografías familiares de Aurora de pequeña con papá y sus hermanos, intercalada repitiendo las poses en la actualidad.

Entrevista Violeta por videollamada:

“Hablando de la repetición y el deterioro”.

Imágenes cotidianas de mamá, mezclar con el espectro de la cotidianidad, superposición de dos escenas (distinguir en un solo plano dos acciones cotidianas diferentes algo desfasadas en tiempo).

Se deja de superponer cuando interactúa con mi hermana).

Aurora Off:

Leyendo un poema que le escribió a su padre, intercalando con imágenes de papá desde el móvil (empleando el modo de grabadora de pantalla)

Apunte: la última imagen la de él con una mariposa en las manos.

Entrevista a mamá: (plano frontal de ella)

¿Eres feliz?

¿Si no eres feliz por qué no pones remedio?

¿Has pensado en meter al papá en un centro para vivir tú mejor? ¿Por qué?

¿Y en poner a alguien que cuide de él?

¿No crees que mereces salir divertirse, viajar y hacer las cosas que te tocan?

¿No crees que es muy egoísta? Te está forzando a vivir su vida.

Vives como una mujer maltratada por una enfermedad que no te pertenece, ¿sabes el deterioro que es para ti el nivel de estrés que llevas?

Sabes que tú no vas a vivir para siempre, ¿no?

Llevo 6 años viviendo en Valencia y nunca has venido a verme, ¿por qué? ¿no crees que podría quedarse cuidando alguien de él?-excusa-

Vale, vale, ¿y la boda de Violeta? No fuiste a ver a tu hija casarse. ¿No crees que podrías haber dejado al papá con alguien e ir a verla casarse?

¿No crees que eres una esclava?

¿Y cuando piensas liberarte?

- Mamá: Tu padre lo haría por mi.

Imágenes retro en blanco y negro de la boda de papá y mamá.

Off papá.

Poema de amor de papá a mamá.

Imagen contemplativa de mamá cosiendo. Silencio.

Videollamada a papá. Conversación cotidiana de su día.

Off Aurora.

Poema final de Aurora a su padre. Acaba siendo coreado por todos sus hermanos y por su madre. Finaliza concluido por su madre.

Papá paseando por la calle, sombra en el suelo. Finaliza en la imagen de todos de espaldas, mamá se gira y mira a cámara.

Canción final (Moderat - Reminder). Créditos.