

**UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

ROTA: UNA VISIÓN A TRAVÉS DEL PAPEL

Tipología 4, Producción artística inédita acompañada de una fundamentación teórica

Autora: Andrea Lorenzo Mora

Director: Miquel Guillem Romeu, Codirectora: M. Ángeles López Izquierdo

Valencia, septiembre de 2012

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1. Presentación de la obra.....	4
1.2. Motivación personal.....	6
1.3. Agradecimientos.....	7
2. OBJETIVOS DE LA OBRA E INTENCIONALIDAD.....	8
3. MARCO TEÓRICO Y SOCIAL.....	9
3.1. Violencia de género.....	9
3.2. Perspectiva de la NO-Violencia.....	14
3.3. Referentes artísticos.....	16
4. DESCRIPCIÓN TEÓRICA DE LA OBRA.....	22
4.1. Conceptualización de la obra realizada.....	22
4.2. Descripción y análisis de la obra.....	23
4.2.1. <i>Título descriptivo</i>	23
4.2.2. <i>Simbología y metáforas</i>	25
5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DE LA OBRA.....	30
5.1. Guión.....	30
5.2. Personajes.....	34
5.3. Técnica.....	36
5.3.1. <i>Cut-Out. Animación con recortables</i>	38
5.3.2. <i>Posproducción</i>	40

6. REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO DE TRABAJO.....	41
7. CONCLUSIÓN.....	42
8. BIBLIOGRAFÍA.....	43
9. ANEXO.....	45

1. INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo, constituye una reflexión teórica sobre la obra artística; un cortometraje de animación.

Dado el carácter práctico de ésta y teniendo en cuenta su formato, resulta imprescindible una argumentación escrita, que recoja la documentación necesaria para llevarla a cabo, así como exponer su significado, simbolismos, proceso de trabajo, etc. para finalmente llegar a una conclusión.

En la realización de esta obra inédita, se han tenido en cuenta varios factores, con los que poder llevar a cabo un trabajo fiel a la idea inicial, pero que a su vez, pudiese evolucionar por sí mismo:

En un proyecto tan complejo como es el crear, ya no sólo una obra, sino todo un argumento que la sostiene y le da equilibrio (Incorporando además, unos personajes que la protagonizan y una serie de circunstancias que hacen que la obra cobre vida), resulta complicado no dejarse llevar por el propio desarrollo de la historia en sí.

Así pues, tras la primera lluvia de ideas; los primeros bocetos, los primeros escritos, empieza a haber conciencia de un pequeño mundo imaginario que se rige con sus propias normas, y fluye de manera muy concreta.

Se puede afirmar, por tanto, que dentro del proceso creativo, debe existir un diálogo entre creador y creación; entre autor y obra. Para que esta última, tenga, además de coherencia, vida propia.

1.1. Presentación de la obra.

ROTA, consiste en un cortometraje de animación por recortables.

Con una duración de 3 minutos, *ROTA*, aborda la problemática de la violencia de género, mediante un lenguaje casi poético.

Partiendo del dibujo artístico como base, utiliza la técnica de la animación como un medio en el que contar una serie de sucesos dentro de un código plagado de simbolismos y metáforas.

Esta obra, parte de varias premisas:

- Abordar el problema desde la no-violencia.
- Dotarlo de mensaje esperanzador.
- Mantener una estética atractiva.
- Utilizar simbolismos y códigos, que se adapten a todos los públicos.

Centrándose en este esquema, se han tenido en cuenta los siguientes factores:

- No utilizar diálogos ni lenguaje alguno, exceptuando el corporal, para que su comprensión sea universal, dado que la problemática en sí, también lo es.
- No utilizar nombres propios, ya que, aún existiendo una historia propia que da pie a la obra, se trata de una visión generalizada, por tanto, y únicamente para esta memoria, se resume en género: Ella/ Él.
- El uso de la no-violencia, que en este caso representa un factor muy importante, ya que se busca dar un mensaje de superación.
La venganza, no es un arma contra la violencia; no se puede combatir violencia, con violencia.
- El uso de la animación como técnica, ya que posibilita un lenguaje fantástico con el que poder jugar, superando las barreras de la realidad y la ficción, y manteniéndolo aún así, apto para todos los públicos.
- El lenguaje estético, siguiendo una línea preciosista, con predominio de la ilustración aunque otorgándole movilidad, para que el resultado, además de poseer un sentido y finalidad concretos, resulte agradable y atractivo. Pudiéndose presentar a concursos y demás certámenes, para darle así, máxima difusión.

1.2. Motivación personal.

Esta obra, surge en un primer momento en concepto de arteterapia¹, a raíz de una experiencia personal en el ámbito de la violencia de género.

Durante la estancia en el Máster en Producción Artística, así como en los años de Licenciatura en Bellas Artes, centro toda mi obra tanto práctica como teórica, en temas de denuncia social, especializándome en Arte Público, como herramienta para poder hacer llegar estos 'mensajes encapsulados en obras', a cuantos más estamentos sociales posibles.

Es entonces, cuando me planteo esta obra, ya no tanto como arteterapia, sino como otra herramienta de denuncia social.

Así pues, decido utilizar esta propia experiencia, junto con la de otras muchas mujeres, a las que se les ha negado la oportunidad de denunciar esta situación, para crear conciencia de un problema tan profundamente anclado en la sociedad; tan escondido, pero a la vez tan conocido, que parece increíble, pensar que sigue ahí y que miles de mujeres, lo sufren día a día.

Es también por esta razón personal, por la que priorizo el concepto de la no violencia en la obra.

La violencia, engendra violencia. Y la violencia agota.

Es unos de los sentimientos más destructivos que existen, hasta el límite, de destruir más allá de la propia persona, por lo que no constituye ningún tipo de solución, y mucho menos, un medio de superación personal.

El concepto de venganza, que a menudo se representa como final incluso justo para este tipo de situaciones, no es sino una manera de continuar el ciclo de violencia.

El ciclo de la violencia, se puede, y se debe romper.

Y una vez has estado dentro de él, sabes que no conduce a nada.

---

1. La arteterapia, se basa en el uso de la capacidad creativa, con fines terapéuticos.

1.3. Agradecimientos.

He querido priorizar el capítulo de agradecimientos, incluyéndolo en la introducción, porque para mí, es muy importante agradecer sobretodo la labor de Miquel Guillem.

Le conocí cursando la Licenciatura en Bellas Artes, y tanto a mí, como a otros muchos alumnos, nos enamoró su manera de enseñar, de implicarse.

Años más tarde, volvimos a coincidir, y entonces descubrí que lo que enamoraba de él, no era tanto su virtud como maestro, sino Él.

Es por esto que le escogí como tutor para mi Trabajo Final de Máster, y aún en su enfermedad, aceptó encantado.

A parte de colaborar y asesorarme en el proyecto, fue de gran ayuda contar con él, dado que conocía la naturaleza de mi obra, y sabía que era un tema duro y difícil para mí. Le agradezco su labor, como tutor, y como amigo.

No hemos querido manipular ninguna de sus sugerencias, así que todo el proyecto, se ha realizado conforme a sus indicaciones, y quiero pensar, que estaría orgulloso de ver como esta obra por fin ha acabado.

Ha sido un duro golpe para todos pero, personalmente, me quedo con un bonito recuerdo.

Quiero agradecer también la labor de M. Ángeles López Izquierdo, su atención y su dedicación, puesto que sin su ayuda, la realización de esta obra no se hubiera podido llevar a cabo.

Agradecer también a aquellas personas que han estado a mi lado, me han animado, ayudado y soportado; familia, pareja, amigos. Y a dos grandes apoyos, que han ayudado a la realización técnica de esta obra; Juan Manuel Sentamans en calidad de compositor musical, y César Montaner, en calidad de ayudante de edición.

Por último, y no por ello menos importante; agradecer a todas aquellas mujeres que siguen luchando, por el mero hecho, de no rendirse.

2 OBJETIVOS DE LA OBRA E INTENCIONALIDAD.

El objetivo de este trabajo es:

"Realizar un trabajo artístico inédito es decir, materializar dicho trabajo.

(...) Ejecución de uno o varios trabajos singulares –en función de su dificultad técnica– dotados de una especial complejidad: obra plástica, pictórica, escultórica, gráfica, videográfica, infográfica, performance, libro de artista, cómic, animación, producción audiovisual, ilustración, diseño..., es decir trabajos artísticos relacionados con las asignaturas del Máster.

*(...) Uno de los objetivos de este trabajo se halla dirigido a suscitar la reflexión teórica sobre el propio quehacer artístico. Es por ello que se deberá de realizar una memoria justificativa del trabajo artístico en la que se visualice la producción llevada a cabo."*²

Por otra parte, el objetivo de la obra artística en sí, es mostrar una visión de esta realidad a la que aún se enfrentan tantas mujeres. Proporcionar difusión, utilizando para ello plataformas como son certámenes, concursos, ciclos de cine, etc.

La intención es, por tanto, la denuncia social en sí y a través de ella, tratar de concienciar a la sociedad, dado que se trata de una situación grave, pero a su vez, una situación de la que se puede salir.

Con esta obra, se quiere demostrar que puede darse un final feliz; que no tiene porque acabar en tragedia, siempre y cuando, se reconozca el problema, y se quiera salir de él.

Es necesario que las mujeres afectadas por la violencia de género, se vean pues, reflejadas en este tipo de iniciativas, para que se susciten las preguntas adecuadas, y valoren su situación objetivamente.

Por otra parte, el papel de la sociedad, sigue siendo fundamental; una sociedad que no denuncia, es una sociedad pasiva ante el problema de la violencia de género.

---

2. TRABAJO FINAL DE MÁSTER (TFM) EN PRODUCCIÓN ARTÍSTICA.

6ª Edición, curso 2011-2012.

Tipología 4; Producción artística inédita acompañada de una fundamentación teórica.

3. MARCO TEÓRICO Y SOCIAL.

Como todas las obras, ésta, nace dentro de un contexto teórico, pero sobretodo engloba un marco social.

Para ahondar, por tanto, en la temática sobre la que gira la obra, se procede a un ligero estudio sobre la violencia de género como fenómeno social, así como referentes artísticos que han abordado el tema a lo largo de la historia.

3.1. Violencia de género.

“Cualquier acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como consecuencia daño físico, sexual, psicológico o sufrimiento para la mujer, incluida la amenaza de tales actos y la coacción o privación arbitraria de libertad, tanto si ocurren en público, como en privado”³

Así es como, ya hace casi veinte años, la ONU, en su Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, artículo 1, definía esta lacra social. Así mismo, en el artículo 2 de la misma, se indica que la violencia hacia la mujer abarca, aunque no se limita, a los siguientes actos:

- a) *“La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación.*
- b) *La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.*

---

3. Declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Artículo 1 Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.

c) *La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.*"⁴

Cabe mencionar, que cualquiera de los miembros de una pareja puede ser víctima de malos tratos en la relación, no obstante, según las estadísticas, en la mayor parte de los casos, la víctima es la mujer.

Nos encontramos pues, ante un fenómeno social extendido en todo el mundo, que acaba por afectar a una de cada tres mujeres, al menos una vez en la vida según informes de la ONU. Está a su vez, considerado como un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud desde 1996.

*"La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz."*⁵

Esta condición, es básicamente cultural; se da cuando existe un estado patriarcal, con un marcado valor ideológico conservador, en el que el hombre, intenta controlar a la mujer, sometiéndola a su voluntad, para poder mantener una relación de poder, o lo que es lo mismo, una relación de abuso de poder. Así mismo, la violencia de género, afecta indiscriminadamente a la mujer, por el mero hecho de ser mujer.

En este estado, en la pareja, se genera un ciclo de violencia, que se mantiene vigente mientras la propia relación dure, incrementándose, a la hora de una ruptura.

En los casos de una ruptura, existe un factor de riesgo conocido como "violencia posruptura", en el que el agresor, sintiéndose abandonado y traicionado, intimidará a la expareja para someterla de nuevo, a la relación.

---

4. Declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Artículo 2
Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.

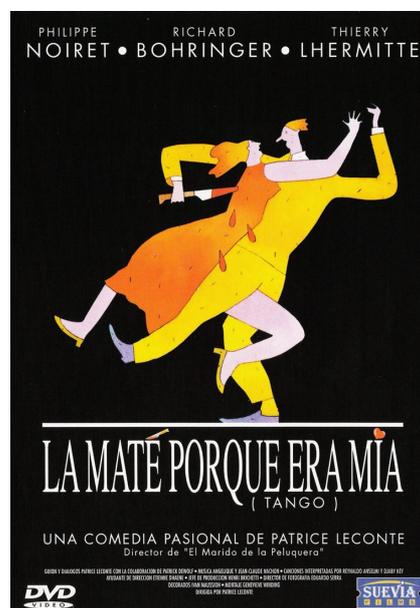
5. Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas.

Es tras la ruptura, o en los procesos judiciales si ha habido denuncia por parte de la mujer, cuando el factor de riesgo se incrementa, dando lugar en esta etapa, a la mayor parte de las víctimas de la violencia de género.

En el patrón de comportamiento de un hombre maltratador, nunca se aprueba una negativa por parte de su pareja, no existe el rechazo.

Es por esta razón, que su propia cualidad de hombría, se ve amenazada con la resolución por parte de la pareja, de dejar la relación. El perfil de hombre maltratador, simplemente, no tolera esa decisión, por lo que hará lo que haga falta, para volver a conquistar a la mujer. En caso de que esta mentira falle, la obligará, mediante violencia física o psíquica, reproches, chantajes, amenazas, etc. y en última instancia, acabará con su vida.

De ahí, la famosa expresión, utilizada en varias canciones y en este caso, como título para la película *Tango "La maté porque era mía"*.⁶

Cartel de la película "La maté porque era mía"

---

6. Nombre de la película francesa, del director Patrice Leconte. 1992

Como se menciona con anterioridad, existe un ciclo de violencia, que se repite una y otra vez en todas las relaciones de pareja en las que el maltrato está presente.

Frente a la acumulación de tensión por parte del maltratador, ya sea por situaciones reales o autosugestionadas, éste acaba explotando con violencia, generándose así, el epicentro del ciclo; el episodio de maltrato más violento.

A continuación de este episodio, se observa un recelo por parte de la mujer que, instintivamente, teme a su pareja tras la demostración violenta.

Es entonces cuando se da la trampa; cuando el maltratador, inventa una reconciliación, una excusa, unas palabras de arrepentimiento, que en su estado de vulnerabilidad, la mujer, acaba aceptando.

Tras la reconciliación, el ciclo entra en funcionamiento; la tensión se empieza a acumular, esta vez quizá, por otro motivo, para volver a un nuevo estallido de violencia, y así sucesivamente.

El ciclo no tiene fin dentro de la relación. Y como ya se ha comentado, el querer finalizar la relación es motivo de mayor violencia.

Esta es sin duda la problemática de la violencia de género; se trata de una trampa casi perfecta. Una vez dentro del ciclo, resulta casi imposible salir. El terror a las represalias, paraliza el cuerpo ya casi sin iniciativa de la mujer.

Durante el episodio violento, puede darse un maltrato tanto físico como psicológico, y aunque los daños físicos pueden ser graves, es sin duda el maltrato psicológico el que acaba haciendo mella en la integridad de la mujer maltratada.

El maltrato continuado, constituye una humillación que acaba por destruir la autoestima y la dignidad de la mujer.

Toda la documentación consultada, coincide en los síntomas generados por la violencia de género, tales como:

Pánico, miedo, inseguridad, depresión, ansiedad, insomnio, culpa, sumisión,

aislamiento, intentos de suicidio, trastornos de la alimentación; anorexia, bulimia, etc.

Así mismo, aparece un sentimiento de vergüenza que se genera al sentirse culpable de estas arremetidas violentas. En su afán por controlar a su pareja, el maltratador, le hace ver que se siente obligado a actuar así, por el bien de la relación.

El sentimiento de sumisión hacía el maltratador, acontece en una fuerte dependencia emocional y psicológica hacia éste, dado que es él, quien toma absolutamente todas las decisiones. Esto conlleva a la víctima a una dependencia económica, por tanto, a una pérdida de la autoestima, y en consecuencia, a un encierro en sí misma, que inevitablemente le lleva a aislarse de toda una sociedad, y por tanto, de cualquier tipo de consejo que pudiera ayudarle en su situación.

Es por este motivo, que este tipo de problemática, exige de una fuerte concienciación social; la intención de finalizar la relación, debe ser decisión de la propia víctima, no se le puede forzar externamente a ello, puesto que si no está convencida, intentará por todos los medios, volver con su pareja; con su agresor. Pero resulta necesario el consejo, la conversación con expertos, familia o amigos, que puedan incluso, ofrecer asilo y sensación de protección a la víctima mientras dure el proceso de la separación.

Por suerte, cada vez más asociaciones y organismos, junto con las nuevas modificaciones legislativas, trabajan para que exista un mayor nivel de protección y justicia para estas víctimas.

Sin embargo, nos enfrentamos a un problema, que supone una violación de los derechos humanos de las mujeres, y que aún así, sigue demasiado arraigado en esta y otras sociedades.

La conciencia social, las reformas legislativas, no son suficientes; esta sociedad sigue muy lejos de renunciar al sexismo que la caracteriza.

Mientras vivamos en una sociedad machista, la violencia machista, no cesará.

3.2. Perspectiva de la No- Violencia

Como ya se ha mencionado en el capítulo 1.1. (Presentación de la obra), unos de los factores más importantes de esta obra, era darle un enfoque desde la perspectiva de la No-Violencia. Esto, no es otra cosa que frenar el ciclo.

Frente a una situación violenta como son los malos tratos, no se puede reaccionar con más violencia. La venganza, no debería ser una opción.

Valorando además, que el propósito de esta obra es concienciar, queriendo llegar a todos los públicos, se debe escoger bien el contenido a mostrar. No se puede inculcar a un niño, por ejemplo, un tipo de violencia que se debe condenar, frente a otra que claramente se debe ensalzar.

Teniendo en cuenta los síntomas que acaba provocando una exposición prolongada a los malos tratos, es difícil hacer acopio de la suficiente energía como para enfrentarse violentamente a su agresor o tramar una fría venganza.

(Existen casos de defensa propia, pero según las estadísticas, resultan casi imperceptibles).

Lo habitual en las víctimas que denuncian a su agresor; que acaban saliendo del ciclo, es querer iniciar una nueva vida. Empezar de nuevo.

Para ello, es preferible, tomar conciencia de una misma, o como ya dijo Mariela Michelena⁷:

“Sólo cuando una mujer ha podido determinar qué papel ha desempeñado ella misma en su sufrimiento, en esa desgraciada historia, entonces podrá restituir su propia identidad, su valía y su razón de ser, más allá de la relación que mantenga con un hombre. Sólo entonces será capaz de relacionarse consigo misma y con los demás, de una manera menos destructiva y más provechosa. Si lo consigue, habrá desecho la rueda de la repetición, y su próxima historia de amor, su propia historia de amor, será otra.”⁸

---

7. Mariela Michelena es psicoanalista y miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Madrid (Asociación Psicoanalítica Internacional)

8. MICHELENA, Mariela. *Mujeres malqueridas. Atadas a las relaciones destructivas y sin futuro*. Madrid. Editorial Esfera de los Libros. 2007. 280 páginas.

Así pues, con respecto al tema de la No-Violencia, existe un programa llamado “Por los buenos tratos”, promovido por la ONG “Acciónred”, presente en distintas comunidades autónomas españolas:

“Se trata de un instrumento de aprendizaje de buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales. Queremos que sea un medio de prevención de violencia interpersonal, especialmente en la pareja; formulado en positivo desde los valores que deben sustentar estas relaciones: la igualdad entre mujeres y hombres, la autonomía personal, la libertad para decidir sobre nuestras vidas sin condicionantes sexistas, la resolución no violenta de conflictos, la responsabilidad, el respeto...”

La asunción de esos valores implica una mayor conciencia respecto a los condicionantes sociales que favorecen modelos de relación violentos y también respecto a la capacidad de las personas para determinar nuestras conductas. Entendemos que esta reflexión consciente puede ser un buen antídoto contra la violencia.”⁹

Este movimiento, busca erradicar el sexismo y la violencia de la sociedad actual, a través de la concienciación, utilizando técnicas que van desde el voluntariado a la acción colectiva.

Desde el programa, se busca construir una igualdad entre hombres y mujeres, ya no sólo en el ámbito de la violencia de género, sino en cualquier conflicto de violencia social. Dirigido prioritariamente a gente joven, aboga por la erradicación de la violencia, y su prevención.

En Valencia, podemos encontrar este programa en el espacio Ca Revolta¹⁰.

9. Presentación del programa “Por los Buenos Tratos”, extraído de su web oficial.

10. Espacio cultural abierto, fundado en el año 2000. Calle Santa Teresa nº 10 46001 Valencia.

3.3. Referentes artísticos.

Para la realización de esta obra, se han tenido en cuenta los siguientes referentes artísticos, considerándolos como obras que han marcado un hito en su época.

Si bien no siguen la técnica que se ha utilizado en la obra; la animación, estas obras expresan un mensaje propio de una lucha por la igualdad de géneros. Y en su mayor parte, por la erradicación de la violencia de género.

Cabe destacar la poca participación masculina en obras de esta índole; a pesar de ser un tema clasificado como "femenino", se trata de un tema de igualdad de sexos, por lo que sorprende, que aún habiendo una gran parte de hombres a favor de ésta, pocos sean quienes realmente lo han llegado a plasmar.

BOURGEOIS, Louise. *Femme-Maison*. Óleo y tinta sobre lienzo. 1946-1947.

Como símbolo de la reducción de la mujer a las tareas domésticas, Louise Bourgeois plantea en la obra *Femme-Maison*, a la mujer representada con cuerpos cuyo rostro se ha sustituido por figuras de casas. Una clara denuncia feminista para la época.

MENDIETA, Ana. Sin título (rape scene). Performance. 1973

En la imagen anterior, vemos una fotografía de la performance realizada por Ana Mendieta, donde muestra el cuerpo de una mujer, tras una violación.

Mediante su trabajo, trata de reconstruir y denunciar la violación y el asesinato que sufrió una de sus compañeras de la Universidad de Iowa.

La crudeza de la imagen, dentro de un emplazamiento tan común como es una mesa de cualquier salón, se hace latente al observar la sangre y sus manos atadas.

El ambiente de violencia, lo sellan unos platos rotos y una iluminación en claroscuro.

GOLDIN, Nan. *Balada de la dependencia sexual*. Fotografía. Washington. 1953

Balada de la dependencia sexual, engloba una serie de fotografías, a modo de diario personal, de la fotógrafa Nan Goldin.

En estas dos imágenes, se puede observar, a Goldin con su pareja en la cama, una imagen cálida, pero a la vez, distante, fría.

En la siguiente imagen, se observa un autorretrato, con la cara golpeada, una foto que fue tomada un mes después de haber sido atacada por su pareja.

*“Las relaciones se basan en un esfuerzo constante hacia la intimidad tratando de mantener la propia autonomía. Y esto puede ser peligroso y terminar en violencia. He enseñado mi propia foto tomada un mes después de haber sido golpeada con la intención de no volver nunca más a aquella situación.”*¹¹

ONO, Yoko. *Cut piece*. Performance.
Carnegie Hall de Nueva York. 1965

Yoko Ono, sentada, permanece impasible, mientras el público va cortando su ropa con tijeras, hasta dejarla casi desnuda.

Se trata de un video-performance que representa la violación, y que sería repetido por Yoko, en varias ocasiones.

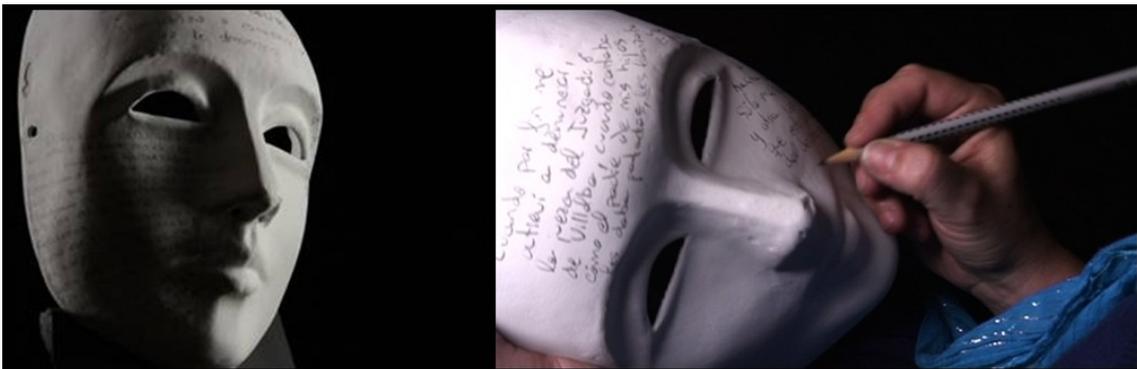
¹¹ Nan Goldin. Declaraciones de la propia artista tras publicar su fotografía.

LACY, Suzanne. *Three weeks in May*. Performance. 1977

En la imagen anterior, vemos unas fotografías de la Performance de Suzanne Lacy, realizada en distintos lugares de Los Ángeles.

La acción consistía en la creación de un mapa, partiendo de las violaciones que se habían registrado durante tres semanas en Mayo.

LACY, Suzanne. *El esqueleto Tatuado*. Performance. 2010.

El Esqueleto Tatuado, es un proyecto que se llevó a cabo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde además de una mesa redonda y talleres para la prevención de la violencia de género, alumnos de un instituto, escribieron en máscaras blancas, los testimonios de víctimas de la violencia de género, que Suzanne, había recopilado previamente, y que pudieron escucharse durante la obra.

Este proyecto, se creó para coincidir con el Día internacional para la Eliminación de la Violencia a la Mujer.

JOSÉ GALINDO, Regina. *El dolor en un pañuelo*. Performance. Guatemala. 1999.

El dolor en un pañuelo, es el nombre de la performance, en la que Regina José Galindo, acostada en una cama vertical, atada de pies y manos, y con los ojos vendados por pañuelos, realiza una crítica hacia los abusos y violaciones cometidos a mujeres en Guatemala.

Sobre ella, se proyectan diversos recortes de noticias de violaciones, noticias de mujeres maltratadas, asesinatos, etc.

BULEY, Chris. Sin título. Fotografía. 2009.

En las fotografías anteriores, Chris Buley, explora el efecto de la violencia doméstica y el abuso infantil sobre los niños. Aún sin abordar explícitamente el tema de la violencia de género, ésta, bien puede ser una de sus consecuencias

cuando se sucede en un ambiente doméstico.

Off the Beaten Path: violence, woman and art. 2010. México.

Off the Beaten Path; una exposición de arte internacional; 32 propuestas artísticas, provenientes de 26 países distintos, que plantean concienciar sobre una visión sobre la violencia de género en todo el mundo.

LLORENS, Pablo y LORENZO, Santiago. *Caracol col col*. Animación. 1995.

En el cortometraje *Caracol Col Col*, se hace evidente una situación propia del comportamiento autoritario machista.

Este ejemplo, sirve para evidenciar el uso de la violencia o la venganza en las obras que abordan este tipo de problema; la mujer protagonista del corto, humillada e irritada por el comportamiento de su marido, decide tramar un plan para asesinarle cruelmente, y deshacerse de él y sus exigencias.

4. DESCRIPCIÓN TEÓRICA DE LA OBRA.

Analizado el concepto de violencia de género, y los referentes artísticos que han inspirado a la obra, en este capítulo, se procede a profundizar en el significado teórico de ésta.

4.1. Conceptualización de la obra realizada.

Conceptualizar, ya no es tanto explicar un fenómeno, sino convertirlo en concepto, en idea.

Este es el sentido en el que *ROTA*, cobra vida.

Independientemente de la historia que engloba, de la técnica utilizada, su formato, etc. *ROTA*, surge como idea, una idea que aún habiendo sido materializada como cortometraje, sigue teniendo unas expectativas y unos objetivos que cumplir, como ya explicamos en el capítulo 2. (Objetivos de la obra e intencionalidad).

Nace como vivencia, pero crece en el terreno de la divulgación, planteando el proceso artístico como narración de una historia, y el resultado, como un testimonio a difundir.

No es sólo una obra más; es el resultado de exteriorizar un sentimiento muy íntimo, hasta el punto de abstraerlo, para así, poder trabajar sin que resulte demasiado personal. Evitando situaciones, nombres y rasgos concretos, para poder llegar a una generalización, que además, facilite su difusión y comprensión.

ROTA, como mensaje, se nutre del concepto "superación", estableciendo un desarrollo de los acontecimientos que le da lugar.

No se trata de una historia con principio, nudo y desenlace; se trata de un ejemplo real, de una conducta a seguir, de un reto conseguido y una victoria merecida.

4.2. Descripción y análisis de la obra.

En esta obra, se ha querido reducir el discurso literal, hasta el punto de convertirla en un trabajo repleto de simbolismo, para poder narrar su historia, de manera sutil, aunque tenaz.

Así pues, la obra contiene varios recursos metafóricos, desde su propio título, hasta ciertos personajes que aparecen en ella.

Este tono alegórico, garantiza su comprensión por parte de un público adulto, sobretodo, por parte de un público que haya vivido, o esté viviendo esa situación. Pero garantiza a su vez, el lenguaje fantástico perfecto, para que un niño, pueda asimilar parte de los conceptos, y los sentimientos que producen, aprendiendo así, una pequeña lección de buenos tratos.

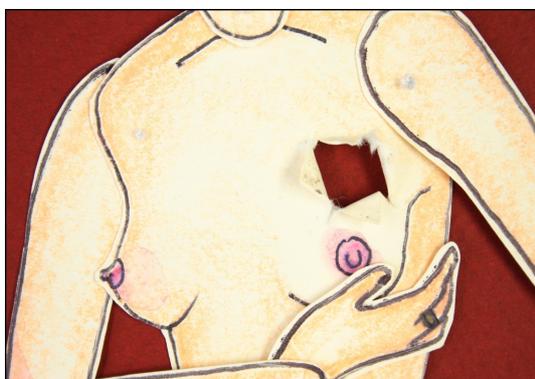
4.2.1. Título Descriptivo.

El título de la obra, "*ROTA*", hace alusión, ante todo, a la protagonista. Ella aparece en la mayor parte del cortometraje con un agujero en su pecho.

Este agujero tiene varios significados; es real, a la par que simbólico:

Su simbolismo, reside en que se trata de un agujero que le provoca su pareja, al arrancarle el corazón. Así pues, su pecho queda vacío y roto.

Ella está enamorada de Él, por lo que ese maltrato, ese dolor, no es siquiera comparable con la rotura del corazón; Él, directamente se lo arranca, dejando en su lugar, un agujero.

Fotograma de la obra, que muestra a su protagonista.

La parte real de su significado, tiene que ver con la técnica de la obra; el cortometraje está realizado íntegramente con recortables de papel.

Durante el desarrollo de la historia, vemos como varios de los elementos que integran la obra, se rompen, dando lugar a nuevos escenarios o significados.

Pero es el propio papel de la animación el que se rasga. Así se genera un efecto de rotura, que a su vez, genera un ambiente de inestabilidad, de dolor; de angustia.

Fotograma de la obra, que ilustra la rotura real del soporte de la animación.

A su vez, el subtítulo "*Una visión a través del papel*", cuenta también con dos significados:

Aborda la visión de la autora, mediante el uso del papel; mediante la animación, para hacer llegar su concepto a través de él.

Literalmente se refiere a una visión a través del papel, a través de ese agujero en el pecho de la protagonista, a través de todos los agujeros que se van formando durante el cortometraje.

4.2.2. Simbología y metáforas.

Con respecto a los demás simbolismos que aparecen durante la obra;

- En la 1ª escena, aparecen unas manos gigantes de hombre, que cogen a la mujer, zarandeándola, para acabar arrancándole el corazón.

Esta desproporción entre las manos masculinas y el cuerpo de Ella, que aparece diminuto a su lado, indica la relación de poder que se mantiene en una pareja donde se da la violencia de género. El abuso de poder, agranda al maltratador, mientras que, a su vez, reduce a la víctima a una proporción casi humillante.

Fotograma de la obra, que ilustra la desproporción.

- Entre la 1ª y 2ª escena, se suceden una serie de imágenes, en las que Ella, se echa a llorar, y sus lágrimas convertidas en mar, inundan la estancia, hasta hacerla desaparecer por completo. Consigue salir a flote, pero de nuevo, aparecen las manos gigantes acompañadas de una tormenta, que acaban por hundirla bajo el agua.

El mar de lágrimas que la ahoga, es una metáfora para designar su estado anímico: depresivo, triste; siempre llorando, sin hallar nunca consuelo.

Cuando consigue reponerse, "salir a flote", Él vuelve a la carga, con un nuevo

episodio violento (representado por la tormenta) y acaba hundiéndola de nuevo en su propia tristeza.

Fotograma de la obra, que ilustra el mar, las manos y la tormenta.

- En la 2ª escena, una vez bajo el agua, mientras se hunde lentamente dejándose morir, un pez de color verde, atraviesa el agujero de su pecho, logrando que ella abra los ojos, reaccione y escape.

El pez verde, representa sin duda a un estímulo externo, como pueda ser un familiar, un amigo, o incluso un pensamiento fugaz. Un estímulo esperanzador, (es el color verde, el color que instintivamente se busca tras una situación traumática) que le hace reaccionar dentro de su propio abandono y huir.

Fotograma de la obra, que ilustra la llegada de el pez verde.

- Al final de la 2ª escena, ella asciende nadando por lo que parece un conducto, rodeado de un material orgánico con la misma tonalidad que la pared de el salón donde se encuentra en un principio.

Cuando llega al final del conducto, es vomitada por el hombre, junto con el agua donde nadaba, lo que da a entender, que Ella estaba dentro del estómago de éste.

Tanto las paredes del estómago donde Ella nada, como las de la casa, son del mismo tono rojo sangre, que simboliza la agresividad y la posesión del lugar y del poder, por parte del hombre.

Que Ella nade en su estómago, para que al fin El la acabe vomitando, busca básicamente, mostrar el máximo desprecio del maltratador hacia la víctima, sin necesidad de mostrar más escenas físicamente violentas.

Fotogramas de la obra, que ilustran el paso por el estómago y la posterior salida.

- El hombre, al ver que ella ha escapado de su orgánica prisión, intenta aplastarla con los puños, aunque no lo consigue.

Ella, sin embargo, se fija en que en la mano de Él, hay un anillo de compromiso, al igual que en la suya.

El maltratador, al ver que está perdiendo a su pareja, intenta por todos los medios hacer que vuelva, y al ver que no funciona, intenta acabar con Ella. Sin embargo, ésta, se da cuenta de que lo único que les une es una mera relación institucionalizada.

Fotograma que ilustra el intento de agresión, y el contacto visual con el anillo.

- Ella decide quitarse su anillo de compromiso y, de repente, crece hasta hacerse del mismo tamaño que el hombre.

Al ver la puerta a sus espaldas, decide salir de la casa, por el agujero donde al principio habían entrado las manos de Él.

Al quitarse el anillo, simbólicamente, lo que Ella hace es acabar con la relación. Al hacerlo, se crece; su proporción es ahora mayor que la de Él, puesto que ha conseguido dejar esta historia atrás, y se dispone a abandonar la casa.

Fotograma mientras observa la puerta, preparada para marcharse.

- Por fin fuera de la casa, mientras observa el horizonte, nota como el agujero de su corazón se cierra. Mira al frente, sonríe, y cierra los ojos. Una vez fuera del alcance de la violencia de género, Ella puede comprobar como su vacío sentimental, su dolor, por fin se va disipando; es hora de mirar hacia delante; ser feliz y volver a soñar.

Fotograma final de la obra

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DE LA OBRA.

La obra como concepto artístico, responde a un método de creación específico de cada disciplina.

En este caso, se ha utilizado la técnica de cut-out, o animación con recortables, por lo que, en este capítulo, se abordarán sus características, así como las características y los elementos constitutivos de una producción como es la audiovisual, y en concreto, la elaboración de un cortometraje, que exige su propio código y documentación.

5.1. Guión.

Tras el largo proceso de reinventar la historia para llevarla a producción, nos enfrentamos con el guión literario.

En él, se deben especificar las acciones que formarán la historia, narradas de manera clara y concisa, acompañándolas de pequeñas descripciones, que ayudarán a llevar a cabo el trabajo.

GUIÓN LITERARIO Nº 1	GUIÓN LITERARIO Nº 2
<p>PRODUCCIÓN: ROTA AUTOR: Andrea Lorenzo Mora</p> <p>Escena 1. Interior casa. Día. Una mujer está peinándose en su casa, cuando, de repente, se abre la puerta. Aparecen unas manos gigantes, de hombre, que entran en escena desgarrando el papel del fondo de la propia animación, mientras una neblia oscura lo ocupa todo. Las manos cogen a la mujer, la maltratan; le arrancan el vestido y el corazón, dejando en su lugar un agujero desgarrado y vacío. Ella queda entonces en el suelo. Al tratar de reincorporarse, se lleva la mano al corazón y descubre su ausencia, por lo que se echa a llorar y las lágrimas van poco a poco, convirtiéndose en un mar que inunda la estancia, hasta hacerla desaparecer bajo el agua.</p> <p>Escena 2. Exterior (paisaje marítimo). Día. La mujer sale a flote entre el agua, y se mantiene nadando en ella. Pero de repente, de entre las olas, surgen de nuevo las gigantes manos, que revuelven el cielo causando una tormenta, e intentan hundirla, ahogarla. Entre el fulgor de la tormenta y la violencia de las manos, acaba hundiéndose y se deja morir, mientras desciende hacia el fondo del mar. Una vez allí, un pez verde aparece en escena, atravesando el agujero de su corazón; haciendo que ella reaccione. Abre los ojos, sorprendida y decidida a sobrevivir, así que empieza a mover los pies, a nadar; a salir a la superficie.</p> <p>Escena 3. Interior estómago. Día. Al abrirse el plano, se observa a la protagonista que nadando, trata de ascender a la superficie de un mar, que se encuentra encapsulado en lo que parece ser un estómago, rodeado de una materia orgánica, que recuerda a la textura de la pared de su casa.</p> <p>Escena 4. Interior casa. Día. La escena aparece de nuevo en el interior del hogar, se observa a un hombre; el dueño de las gigantes manos. Está en el suelo, rodeado de botellas, y se retuerce en señal de dolor. De repente, el hombre vomita a la mujer, junto con el agua donde ella nadaba. Al verla intenta aplastarla a puñetazos, pero ella escapa. En la mano de él, ella descubre un anillo de compromiso, y al fijarse en la suya, también. Decide quitárselo para acabar con la relación, y al quitárselo, se crece, quedando él casi insignificante. La mujer mira hacia la puerta, y rompiéndola un poco más con sus manos, decide escapar de ahí.</p>	<p>PRODUCCIÓN: ROTA AUTOR: Andrea Lorenzo Mora</p> <p>Escena 4. Exterior. Día. Una vez fuera del hogar, sin anillo; libre, mira hacia el horizonte. De pronto siente algo que le hace mirar hacia abajo. Su agujero; el hueco de su corazón, se está cerrando, cicatrizando así su herida. Ella mira de nuevo al frente, pero esta vez sonríe y cierra los ojos, mientras su pelo ondea de nuevo al viento, libre.</p>

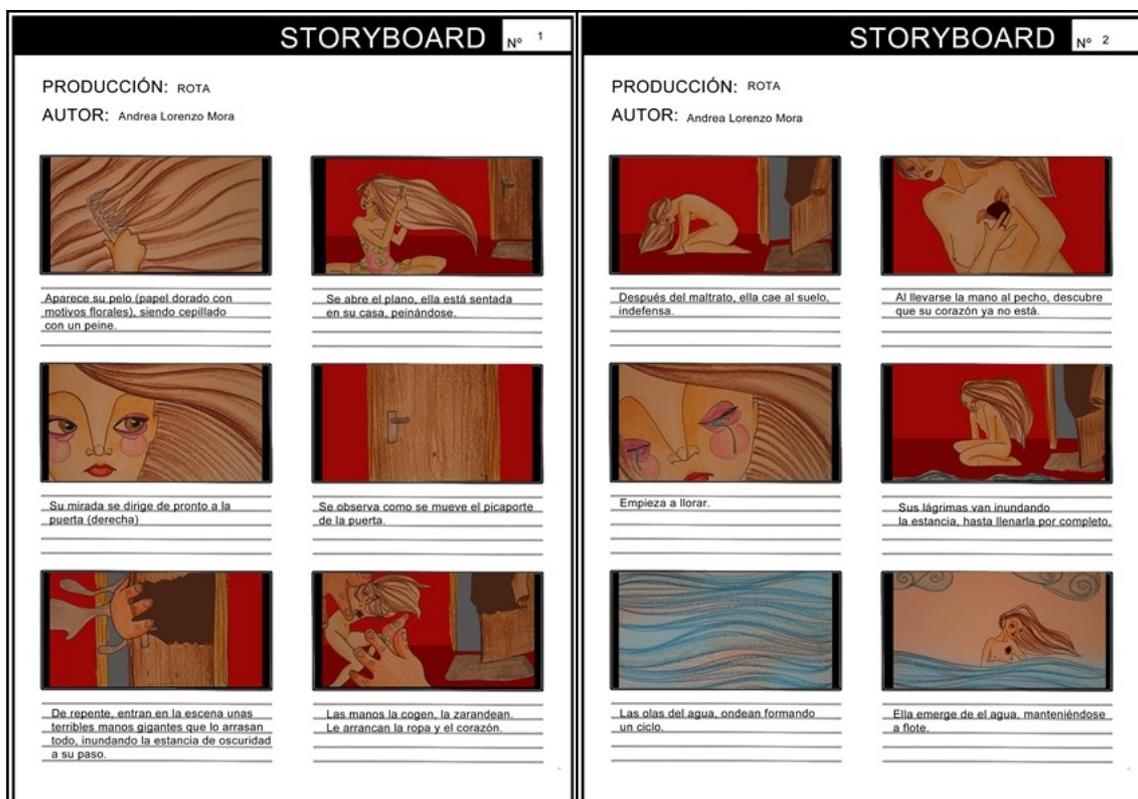
Imágenes del guión literario de *ROTA*. Las imágenes de la documentación del cortometraje, se pueden encontrar con la resolución real en el ANEXO.

Una vez el guión literario está listo, tenemos material suficiente para pasar a elaborar el storyboard.

El storyboard, consiste en un conjunto de imágenes o viñetas, que proporcionan un desarrollo visual de la historia.

De uso prácticamente obligatorio para la técnica de animación, el storyboard se utiliza actualmente para cualquier tipo de producción audiovisual, dado que facilita la comprensión del guión al apoyarse en material gráfico.

Se utiliza para planificar la visión general de la puesta en escena de la producción.

Imágenes del storyboard de ROTA. Las imágenes de la documentación del cortometraje, se pueden encontrar con la resolución real, en el ANEXO.

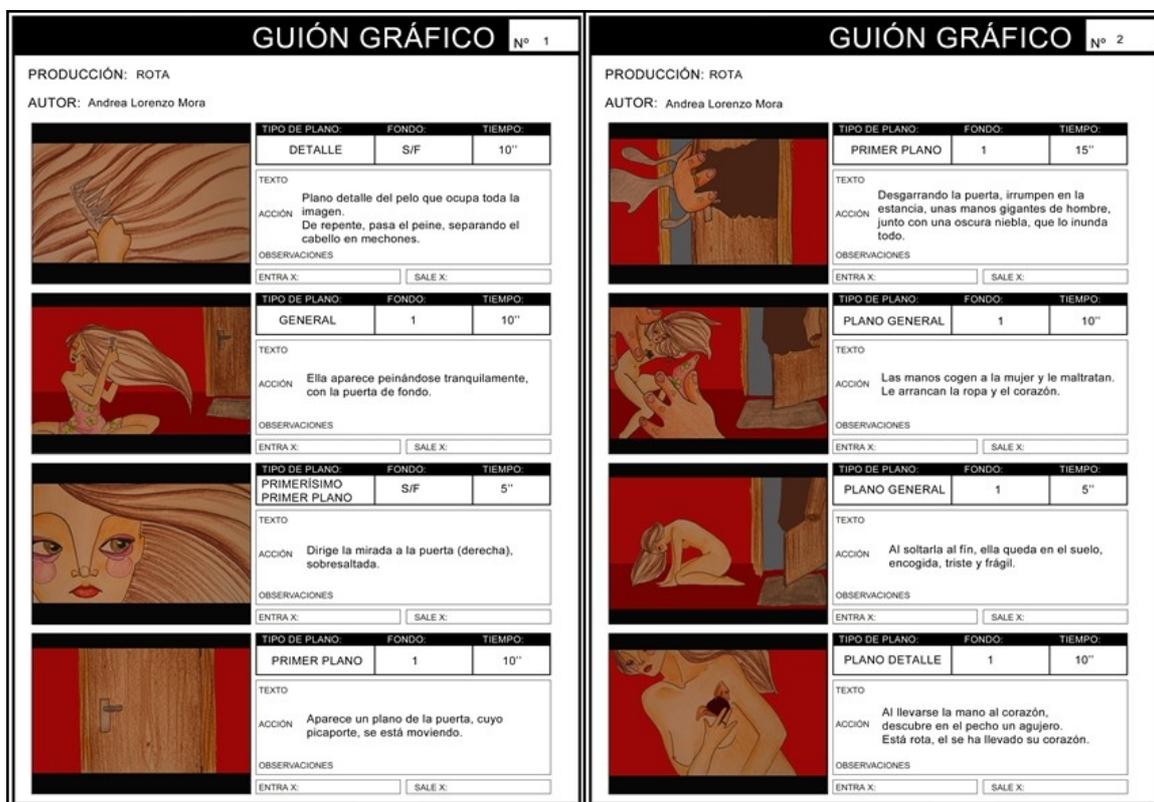
En el storyboard, se pueden añadir indicaciones como los movimientos, planos, direcciones, composición, etc. aunque está planteado como un primer borrador de lo que, más tarde, será el guión gráfico.

La siguiente documentación a realizar, es pues, el guión gráfico.

Utilizando para ello, en este caso, las imágenes del storyboard y partes del texto del guión literario, en este guión, encontramos una serie de datos que nos ayudarán en la producción de la obra.

Su utilidad es similar a la del storyboard, pero mucho más completa.

En él, deben figurar varios datos, como el número de escena, tipo de plano y su descripción y duración, movimientos de cámara en caso de haberlos, efectos de sonido, diálogos, etc.

Imágenes del guión gráfico de *ROTA*. Las imágenes de la documentación del cortometraje, se pueden encontrar con la resolución real, en el ANEXO.

Dado que la obra consiste en una animación de recortables, se ha diseñado y creado todo un imaginario que engloba tanto a los personajes como a los propios fondos, que proporcionan un entorno a la acción que se desarrolla en el cortometraje.

Así pues, el diseño de fondos, se ha creado siguiendo un simbolismo, como ya hemos mencionado en el capítulo 4.2.2. (Simbología y metáforas), y buscando un entorno visualmente atractivo donde poder llevar a cabo la acción de los personajes.

Dichos fondos, se han realizado con recortables, pinturas y papeles artesanales, para mantener una armonía estética con los personajes.

Se han elaborado unas cartas de fondos, en las que aparece la ilustración del mismo, acompañada de un pequeño recuadro de información, en el que se indica su número, nombre, la cantidad de veces que aparece, y una pequeña descripción de lo que en él se ve.

Imágenes de las cartas de fondos de *ROTA*. Las imágenes de la documentación del cortometraje, se pueden encontrar con la resolución real, en el ANEXO.

5.2. Personajes.

Con toda la documentación técnica a punto, es hora de diseñar a los personajes que protagonizarán nuestro corto.

Lo que pareciera ser la parte más fácil del proyecto, se convierte en la más difícil, puesto que no se trata únicamente de diseñar una figura visual.

El proceso de diseño de personajes, engloba un trabajo de investigación, tanto física como psicológica.

Físicamente, el personaje debe resultar atractivo y creíble, pero debe también, tener personalidad propia.

Estamos hablando de personajes de animación; ficticios más allá del papel que representan, existentes a través de un pensamiento; de un dibujo. Personajes que hay que crear desde cero, y por tanto, dotar de aptitudes psicológicas, que se reflejarán, tanto en el lenguaje corporal, como en los diálogos.

En el caso de la obra que nos ocupa, nos encontramos frente a otra dificultad: en este cortometraje, no se dan diálogos ni narrador; los personajes, deben crear y resolver el conflicto, la trama de la narración, únicamente mediante su lenguaje corporal.

Esto implica un diseño más exhaustivo en cuanto a su capacidad para plasmar emociones a través del movimiento.

Ella, es una mujer, de edad comprendida entre 25 y 30 años.

Psicológicamente es una mujer normal, pero los años de maltrato por parte de su pareja, con la que además comparte la vivienda, y por tanto, el cien por cien de su tiempo, le han convertido en una joven asustadiza, temerosa y triste.

Vive, aprovechando cada instante de la ausencia de su pareja, pero, en cuanto ésta aparece, su mundo cambia, transformándose en un ciclo sin fin de dolor, impotencia e incomprensión.

Encerrada en casa, se siente sola, aislada.

Y aunque su única ambición es poder seguir viva y disfrutar de sus pequeños momentos de intimidad, en ocasiones, piensa que su vida no vale la pena.

Él, es un hombre, de unos 30 años de edad.

Psicológicamente es autoritario, aunque sin llegar a ser abusivo.

Disfruta de una gran vida social; resulta simpático y carismático.

Pero su realidad cambia al volver a casa. El estar en su hogar, le dota de una autoridad excesiva; necesita poseer el lugar y a quienes estén en él.

Sumado a su afición por la bebida, cada noche se convierte en un juego de poder, donde su voluntad siempre se lleva a cabo.

Los modales desaparecen, para dar paso a un ser hiriente, violento y soez.

Teniendo en cuenta su descripción psicológica, después de varios bocetos previos, aparece por fin el diseño definitivo de los personajes, que concluye, una vez se dibujan, pintan y recortan sobre papel, para trabajar con recortables.

Imágenes de las cartas de personaje de ROTA. Las imágenes de la documentación del cortometraje, se pueden encontrar con la resolución real, en el ANEXO.

5.3. Técnica.

Al tratarse de un cortometraje de animación, existen una serie de factores a tener en cuenta a la hora de su realización.

La animación como técnica, ofrece una serie de características que la diferencian de la imagen real.

Manteniendo la posibilidad de actuar dentro de unos parámetros realistas, nos permite, a su vez, adentrarnos en una mayor libertad creativa y jugar con elementos fantásticos.

Una vez llevado a cabo el proceso de preproducción, que engloba la investigación, documentación y conceptualización de la idea, se procede a la producción técnica de la obra.

El dibujo artístico, es un factor clave a la hora de llevar a cabo una animación de estas características.

A parte de crear una estética concreta para la obra, se ocupa de dar vida a los personajes e incluso a los decorados.

Para la elaboración de los mismos, se han diseñado, como ya hemos mencionado en el capítulo 5.2. (Personajes), unos elementos concretos.

Estos diseños, se han dibujado en cartulina y diversos tipos de papel, y posteriormente se han coloreado con acuarelas. Una vez preparados, se han recortado y ensamblado utilizando hilo de algodón, para que el movimiento resultara creíble y uniforme.

El diseño artístico para este tipo de obras, conlleva planificar por completo cada escena, ya que, al tratarse de elementos articulados pero con ciertas limitaciones, se debe calcular cuantos dibujos (y por tanto, personajes recortados) son necesarios para generar una acción.

El personaje de Ella, al tratarse de la protagonista, ha sido sin duda el más trabajado, con más de 16 piezas móviles que conforman cada marioneta. Así pues, se han dibujado, coloreado, recortado y ensamblado más de cincuenta marionetas, de vistas y proporciones distintas de los personajes. Así como elementos móviles individuales, tales como el cabello, ojos, boca, etc.

Una de las marionetas de la protagonista, donde se puede observar su diseño, las piezas que la conforman y su unión a través de hilo.

5.3.1. Cut-Out. Animación con recortables.

Como su propio nombre indica, esta técnica, emplea recortables para su elaboración.

Ya sean de papel, cartón, o incluso recortes de fotografías, que añaden un toque más realista a la animación, estos personajes, se animan sobre fondos también recortados, pintados o ilustrados, creando un movimiento fluido, que da pie a la narración de la historia.

Deslizándolo poco a poco los recortables sobre la escenografía, fotografiando cada movimiento que realizan; los personajes van cobrando vida.

Mientras en el cine de acción real, las imágenes se graban para, más tarde, descomponerse en fotogramas, en la animación, la imagen se crea de la nada; animando fotograma a fotograma, hasta conseguir el movimiento deseado.

Estableciendo unas poses claves (posición de inicio y final del movimiento), se elaboran las poses intermedias, que actuarán de unión entre estas claves. Es así como se controla el movimiento, dándole mayor rapidez o lentitud, dependiendo de la acción a realizar.

Para elaborar esta técnica, es necesaria una cámara de fotos o de vídeo, para que registre cada movimiento de la figura.

Así pues, debe prepararse un decorado, que responda a unas dimensiones aptas para el encuadre de la cámara.

La animación se realiza bajo cámara, es decir, los movimientos se van realizando y documentando casi al unísono.

Es necesario también, el uso de focos a ambos lados del decorado, en un ángulo de 75°, para que no creen reflejos lumínicos.

El factor de la luz es algo a tener en cuenta, ya que la existencia de luz natural durante el proceso de animación, puede generar cambios de luz, que una vez realizada la animación, son imposibles de corregir.

Para la realización de la animación, se ha utilizado el programa "Stopmotion Pro", un programa de captura de vídeo y fotografía, que con herramientas muy sencillas, permite la creación de vídeos en formato AVI, que es en el que se ha trabajado la obra.

Imagen del espacio de trabajo; cámara, focos, decorado y herramientas.

El proceso de trabajo en animación, implica básicamente, paciencia.

Si se ha llevado a cabo un buen planteamiento y planificación del trabajo a realizar, éste, fluirá sin complicaciones.

No obstante, siempre puede darse un imprevisto o un fallo de última hora.

En el caso de la animación, contamos con la ventaja de estar trabajando una técnica creativa; aunque no conviene abusar, la improvisación siempre es una herramienta a tener en cuenta en estos casos.

5.3.2. Posproducción.

El proceso de posproducción, conlleva un gran trabajo dentro de una producción audiovisual.

En este paso, se procede a la manipulación o montaje del material obtenido, para darle una continuidad lineal y un sentido coherente, a través de la edición. Es durante este proceso, cuando se introducen elementos como son el acompañamiento musical, los créditos o los efectos de vídeo, que ayudarán a realizar escenas que de manera manual resultarían muy complejas.

- En la obra, efectos como la capa de mar en movimiento superpuesta en transparencia a la animación, se han logrado en posproducción, ya que llevar a cabo esta acción manualmente, resultaba casi imposible.

En esta fase se retoma la documentación de preproducción; elementos como el guión gráfico juegan un papel muy importante, a la hora de lograr un resultado acorde a la idea inicial de la obra.

El trabajo realizado en posproducción, se ha llevado a cabo con el programa "Adobe Premiere Pro", un software de edición de vídeo en tiempo real, que facilita el montaje a través de una línea de tiempo.

Para este proceso, se ha contado con la ayuda del técnico de edición audiovisual, César Montaner, que ha asesorado y colaborado en la edición de este cortometraje.

El trabajo musical, se ha llevado a cabo con la obra concluida, para cuadrar la duración exacta, habiendo introducido ya, título y créditos.

Compuesto por el artista Juan Manuel Sentamans, constituye una producción inédita para este cortometraje.

Para su realización, se han utilizado el sonido de una caja de música, para evocar un tono infantil inspirado por la técnica de la animación, y un violonchelo, que le añade un toque dramático a la par que melódico.

Se han utilizado también efectos de sonido.

6. REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO DE TRABAJO.

Se puede decir que el proceso de trabajo en una obra, es de vital importancia. Tanto es así, que la mayor parte de este proyecto escrito, alberga una clara intención esclarecedora sobre el mismo.

En una obra de las características de *ROTA*, como ya hemos visto, el proceso de trabajo, se adentra en el propio quehacer artístico.

Es importante que la obra contenga un mensaje; un objetivo. No obstante, si el proceso de trabajo no se lleva a cabo correctamente, este mensaje, corre el riesgo de perderse.

La planificación del trabajo, puede parecer excesiva y repetitiva, sin embargo, resulta imprescindible. Es una herramienta que nos facilita el trabajo, dado que el factor sorpresa queda eliminado, brindando así, un proceso fluido y sin complicaciones.

Se puede afirmar pues, que el proceso de trabajo que origina la creación de una obra, es tanto o más importante que esta misma, puesto que en él, vamos a observar la verdadera intención del autor, y su esfuerzo por lograr un resultado concreto.

7. CONCLUSIÓN.

Como conclusión del presente proyecto, es importante hacer hincapié en la condición sexista de nuestra sociedad.

No podemos olvidar, que obras como la que nos ocupa, surgen como respuesta o repulsa a esta condición.

La concienciación no basta cuando la mayor parte de la población no quiere ser concienciada; no quiere ver el problema.

Seguimos frente a un problema, que, como ya comentamos en los primeros capítulos del proyecto, permanece lo suficientemente arraigado en nuestro modelo de vida, tanto, que incluso las propias mujeres, acaban aceptando como norma, su precaria condición social.

La violencia de género, no es un hecho aislado; responde a una inestabilidad social que permanece latente en nuestra propia conciencia.

Es imposible, luchar contra esta lacra, sin despojarnos antes de los prejuicios sexistas, que nos llevan a establecer diferencias más allá del físico, entre hombres y mujeres.

En cuanto a las conclusiones del proyecto, con respecto a los objetivos marcados, se ha llevado a cabo el trabajo completo:

Habiendo investigado sobre el contexto social que nos ocupaba, se ha recopilado información que ha servido para nutrir el marco teórico de la obra, así mismo, se ha realizado una serie de trabajos y diseños, que han dado pie a la misma.

Ésta, una vez finalizada, se puede decir que ha cumplido con sus objetivos, que ya explicamos en el capítulo 2 (Objetivos de la obra e intencionalidad).

Quizá el objetivo más importante llega ahora; la difusión de la obra.

Este fue el modo escogido para tratar de concienciar sobre esta problemática, y es éste, el objetivo a realizar a partir de ahora.

8. BIBLIOGRAFÍA

BIGLIA, Barbara y SAN MARTÍN, Conchi. *Estado de wonderbra. Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género*. Barcelona. Ed. Virus. 2007. 302 pp.

CARO, M. Antonia y FERNÁNDEZ-LLEBREZ, Fernando. *Buenos Tratos: prevención de la violencia sexista*. Madrid. Ed. Talasa ediciones. 2011.288pp.

FERNÁNDEZ-LLEBREZ, Fernando. *MASCULINIDADES Y VIOLENCIA DE GÉNERO. ¿Por qué algunos hombres maltratan sus parejas (mujeres)?*. Granada. 2005. 10 pp. (PDF)

MICHELENA, Mariela. *Mujeres malqueridas. Atadas a las relaciones destructivas y sin futuro*. Madrid. Ed. Esfera de los Libros. 2007. 280 pp.

Página Abierta. (nº 168). Informe “*Hacia la igualdad entre hombres y mujeres*”. Marzo 2006. (PDF)

PASTOR CARBALLO, Rosa. *La trama psicosocial de la violencia de género*. Jornadas sobre feminismo. Ed. Asamblea de mujeres de Cantabria y Caja Cantabria. Diciembre 2004. (PDF)

PRÓSPER RIBES, Josep. *Elementos constitutivos del relato cinematográfico*. Valencia. Ed. UPV. 160 pp.

WELLS, Paul. *Fundamentos de la animación*. Barcelona. Ed. Parramón. 2007. 196 pp.

Ca Revolta: <http://carevolta.org/>

MAV women in the visual art: <http://www.mav.org.es/>

ACVG arte contra la violencia de género: <http://www.artecontraviolenciadegenero.org/>

GENDER ACROSS BORDERS a global voice for gender justice:
<http://www.genderacrossborders.com/>

ARTE Y VIOLENCIA DE GÉNERO: <http://arteyviolenciadegenero.blogspot.com.es/>

9. ANEXO.

Guía de documentación de preproducción
de el cortometraje *ROTA*.

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

Escena 1. Interior casa. Día.

Una mujer está peinándose en su casa, cuando, de repente, se abre la puerta. Aparecen unas manos gigantes, de hombre, que entran en escena desgarrando el papel del fondo de la propia animación, mientras una niebla oscura lo ocupa todo. Las manos cogen a la mujer, la maltratan; le arrancan el vestido y el corazón, dejando en su lugar un agujero desgarrado y vacío. Ella queda entonces en el suelo. Al tratar de reincorporarse, se lleva la mano al corazón y descubre su ausencia, por lo que se echa a llorar y las lágrimas van poco a poco, convirtiéndose en un mar que inunda la estancia, hasta hacerla desaparecer bajo el agua.

Escena 2, Exterior (paisaje marítimo). Día.

La mujer sale a flote entre el agua, y se mantiene nadando en ella. Pero de repente, de entre las olas, surgen de nuevo las gigantes manos, que revuelven el cielo causando una tormenta, e intentan hundirla, ahogarla. Entre el fulgor de la tormenta y la violencia de las manos, acaba hundiéndose y se deja morir, mientras desciende hacia el fondo del mar. Una vez allí, un pez verde aparece en escena, atravesando el agujero de su corazón; haciendo que ella reaccione. Abre los ojos, sorprendida y decidida a sobrevivir, así que empieza a mover los pies, a nadar; a salir a la superficie.

Escena 3. Interior estómago. Día.

Al abrirse el plano, se observa a la protagonista que nadando, trata de ascender a la superficie de un mar, que se encuentra encapsulado en lo que parece ser un estómago, rodeado de una materia orgánica, que recuerda a la textura de la pared de su casa.

Escena 4. Interior casa. Día.

La escena aparece de nuevo en el interior del hogar, se observa a un hombre; el dueño de las gigantescas manos. Está en el suelo, rodeado de botellas, y se retuerce en señal de dolor. De repente, el hombre vomita a la mujer, junto con el agua donde ella nadaba. Al verla intenta aplastarla a puñetazos, pero ella escapa. En la mano de él, ella descubre un anillo de compromiso, y al fijarse en la suya, también. Decide quitárselo para acabar con la relación, y al quitárselo, se crece, quedando él casi insignificante. La mujer mira hacia la puerta, y rompiéndola un poco más con sus manos, decide escapar de ahí.

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

Escena 4. Exterior. Día.

Una vez fuera del hogar, sin anillo; libre, mira hacia el horizonte.

De pronto siente algo que le hace mirar hacia abajo.

Su agujero; el hueco de su corazón, se está cerrando, cicatrizando así su herida.

Ella mira de nuevo al frente, pero esta vez sonríe y cierra los ojos, mientras su pelo ondea de nuevo al viento, libre.

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

Una mujer sufre los achaques propios de la violencia de género, a manos de su pareja. Tras rebasar su propio límite, y gracias a una pequeña ayuda, reacciona, intentando huir de su particular infierno. En su viaje aprenderá, que es quizá el concepto de libertad, el único que le puede salvar.

STORYBOARD

Nº 1

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

Aparece su pelo (papel dorado con motivos florales), siendo cepillado con un peine.

Se abre el plano, ella está sentada en su casa, peinándose.

Su mirada se dirige de pronto a la puerta (derecha)

Se observa como se mueve el picaporte de la puerta.

De repente, entran en la escena unas terribles manos gigantes que lo arrasan todo, inundando la estancia de oscuridad a su paso.

Las manos la cogen, la zarandean. Le arrancan la ropa y el corazón.

STORYBOARD

Nº 2

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

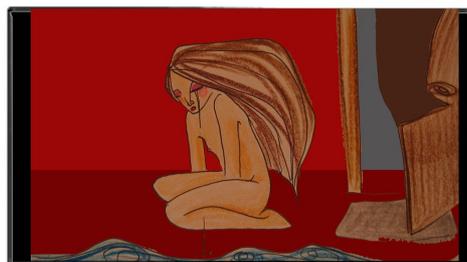
Después del maltrato, ella cae al suelo, indefensa.

Al llevarse la mano al pecho, descubre que su corazón ya no está.

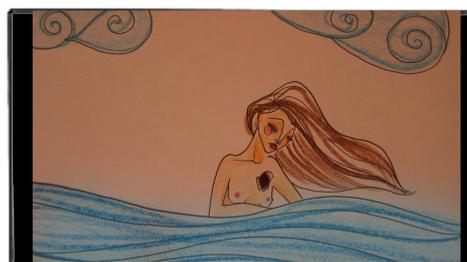
Empieza a llorar.

Sus lágrimas van inundando la estancia, hasta llenarla por completo.

Las olas del agua, ondean formando un ciclo.

Ella emerge de el agua, manteniéndose a flote.

STORYBOARD

Nº 3

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

Las manos de él, aparecen de nuevo, para formar una tormenta y hundirla en el mar.

Ella se deja morir, hundiéndose cada vez más.

Una vez en el fondo, mecida por el agua, un pez verde entra en escena, atravesando su pecho por el agujero, haciéndole reaccionar de una vez por todas.

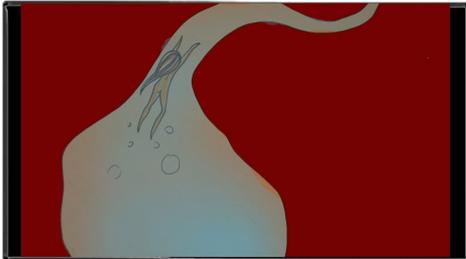
Abre los ojos sobresaltada

Sus pies empeizan a intentar ascender a la superficie

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

Se abre el plano y se observa que realmente nada en lo que parece un estómago, ascendiendo a la superficie

Aparece en el primer escenario, un hombre (el dueño de las manos) que se retuerce de dolor, rodeado de botellas vacías

Aacaba vomitando, y la vomita a ella, y al agua donde antes se ahogaba.

Al ver que se escapa, intenta atraparla; aplastarla, pero ella lo evita. De repente, se da cuenta de que él, lleva un anillo de compromiso.

Observa su propia mano, y descubre que también ella lo lleva.

Observa el anillo con tristeza

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

Se quita el anillo, dejándolo caer. Éste, cae a sus pies, salpicando en los restos de agua.

De repente, ella, crece.
Dejando al hombre casi insignificante.

Observa la puerta, detrás de ella
que sigue rota.

Termina de romperla con sus manos,
para poder pasar a través de ella.

La atraviesa y sale al exterior, a gatas.

STORYBOARD

Nº 6

PRODUCCIÓN: ROTA

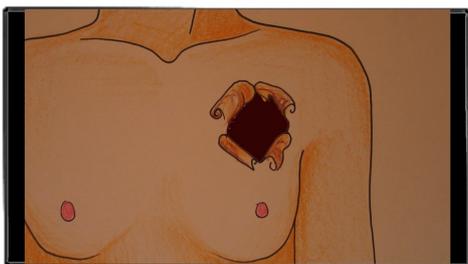
AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

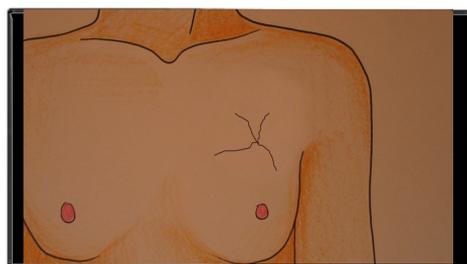
Una vez en el exterior, mira al frente.

Algo la sobresalta entonces, y le lleva a mirar hacia abajo.

En su pecho, la herida abierta, se está cerrando lentamente.

Mira al frente, y sonríe.

...y sigue sonriendo, mientras cierra los ojos.

GUIÓN GRÁFICO Nº 1

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
DETALLE	S/F	10''

TEXTO

Plano detalle del pelo que ocupa toda la imagen.
 De repente, pasa el peine, separando el cabello en mechones.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
GENERAL	1	10''

TEXTO

Ella aparece peinándose tranquilamente, con la puerta de fondo.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO	S/F	5''

TEXTO

Dirige la mirada a la puerta (derecha), sobresaltada.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PRIMER PLANO	1	10''

TEXTO

Aparece un plano de la puerta, cuyo picaporte, se está moviendo.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

GUIÓN GRÁFICO Nº 2

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PRIMER PLANO	1	15''

TEXTO

ACCIÓN Desgarrando la puerta, irrumpen en la estancia, unas manos gigantes de hombre, junto con una oscura niebla, que lo inunda todo.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO GENERAL	1	10''

TEXTO

ACCIÓN Las manos cogen a la mujer y le maltratan. Le arrancan la ropa y el corazón.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO GENERAL	1	5''

TEXTO

ACCIÓN Al soltarla al fin, ella queda en el suelo, encogida, triste y frágil.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO DETALLE	1	10''

TEXTO

ACCIÓN Al llevarse la mano al corazón, descubre en el pecho un agujero. Está rota, el se ha llevado su corazón.

OBSERVACIONES

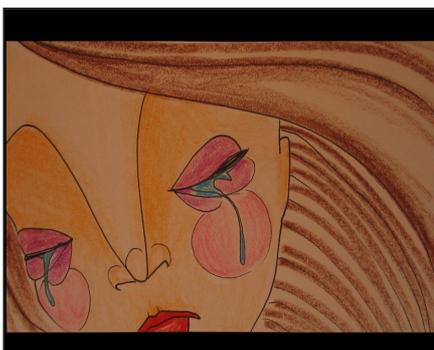
ENTRA X:

SALE X:

GUIÓN GRÁFICO Nº 3

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO DETALLE	S/F	10''

TEXTO

ACCIÓN Empieza a llorar.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO GENERAL	1	20''

TEXTO

ACCIÓN Sus lágrimas van acumulándose, y empiezan a inundar toda la estancia. El agua va subiendo de nivel, hasta que lo cubre todo.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO DETALLE	2	5''

TEXTO

ACCIÓN Se mantiene el mar ondeando (ciclo)

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO GENERAL	2	10''

TEXTO

ACCIÓN Aparece ella, manteniéndose a flote en el agua.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

GUIÓN GRÁFICO Nº 4

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO GENERAL	2	10''

TEXTO

ACCIÓN Aparecen de entre el agua las manos de él. Intentan hundirla, creando una tormenta.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO GENERAL	3	10''

TEXTO

ACCIÓN Ella se hunde, dejándose morir.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO CORTO	3	5''

TEXTO

ACCIÓN Una vez llega al fondo, se mantiene meciéndose en el agua.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO CORTO	3	15''

TEXTO

ACCIÓN Un pez verde aparece. Introduciéndose a través de su corazón, ella reacciona.

OBSERVACIONES

ENTRA X: Derecha

SALE X: Derecha

GUIÓN GRÁFICO Nº 5

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO DETALLE	S/F	5''

TEXTO

ACCIÓN Ella reacciona.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO DETALLE	3	5''

TEXTO

ACCIÓN Empieza a mover los pies, y asciende hacia arriba, hacia la superficie.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO GENERAL	4	10''

TEXTO

ACCIÓN Aparece un plano general del mar, que resulta estar encapsulado en un estómago. Ella sigue ascendiendo.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO GENERAL	1	10''

TEXTO

ACCIÓN Aparece un hombre, el dueño de las manos, rodeado de botellas vacías, retorciéndose en señal de dolor.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

GUIÓN GRÁFICO

Nº 6

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO	1	5''

TEXTO

ACCIÓN El hombre vomita a la mujer, y al agua donde ésta se ahogaba.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO GENERAL	1	10''

TEXTO

ACCIÓN Él, intenta aplastarla con su puño, y es ahí cuando ella descubre su mutuo anillo de compromiso.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO DETALLE	1	10''

TEXTO

ACCIÓN Mira su anillo lentamente.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PRIMER PLANO	1	5''

TEXTO

ACCIÓN Lo observa con tristeza.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

GUIÓN GRÁFICO Nº 7

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO DETALLE	S/F	10''

TEXTO

ACCIÓN Se quita el anillo.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO DETALLE	1	5''

TEXTO

ACCIÓN Éste cae al suelo, junto a sus pies.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO GENERAL	1	10''

TEXTO

ACCIÓN Al quitarse el anillo, y liberarse de sus ataduras, crece. Dejando al hombre, insignificante.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PRIMER PLANO	1	10''

TEXTO

ACCIÓN Mita entonces a la puerta, que sigue rota.

OBSERVACIONES

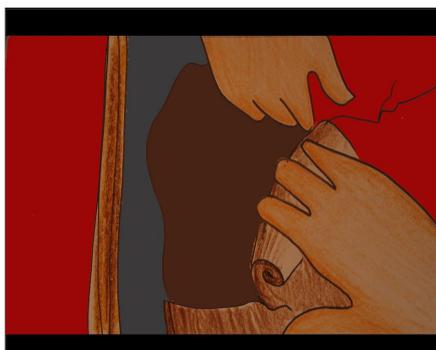
ENTRA X:

SALE X:

GUIÓN GRÁFICO Nº 8

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO DETALLE	1	5''

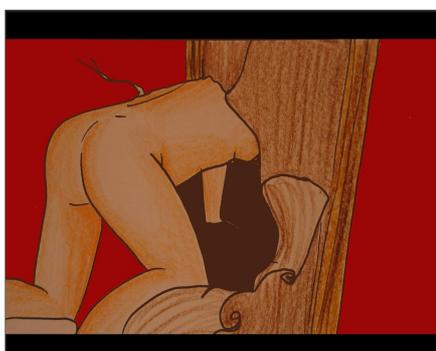
TEXTO

ACCIÓN Con sus manos, rompe la puerta un poco más, para poder pasar a través de ella.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO GENERAL	1	5''

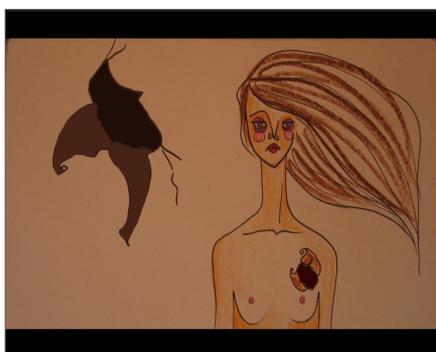
TEXTO

ACCIÓN Sale, a gatas, hacia el exterior.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO MEDIO	5	5''

TEXTO

ACCIÓN Una vez fuera, mira al horizonte, seria.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PRIMER PLANO	5	5''

TEXTO

ACCIÓN Algo la sobresalta; sorprendida, mira hacia abajo.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

GUIÓN GRÁFICO Nº 9

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO DETALLE	5	10''

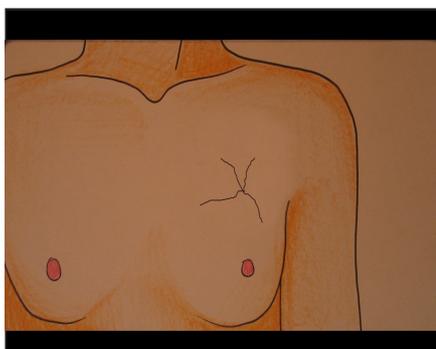
TEXTO

ACCIÓN Se enfoca al agujero que hay en su pecho.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PLANO DETALLE	5	10''

TEXTO

ACCIÓN Éste, se cierra lentamente.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PRIMER PLANO	5	5''

TEXTO

ACCIÓN Ella, mira hacia el frente y por fin, sonríe.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

TIPO DE PLANO:	FONDO:	TIEMPO:
PRIMER PLANO	5	5''

TEXTO

ACCIÓN Cierra los ojos, sonriendo.

OBSERVACIONES

ENTRA X:

SALE X:

CARTA DE FONDOS

Nº 1

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

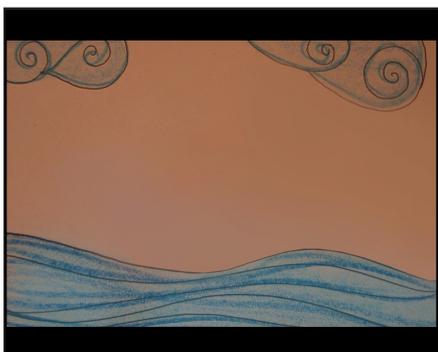

1

FONDO:

interior casa

APARICIONES: 16
DESCRIPCIÓN: Pared y suelo en tonos rojos.
Puerta a la derecha.

2

FONDO:

Exterior mar

APARICIONES: 1
DESCRIPCIÓN: Paisaje exterior.
Ondas de agua que forman el mar y
fragmento de cielo azul con nubes.

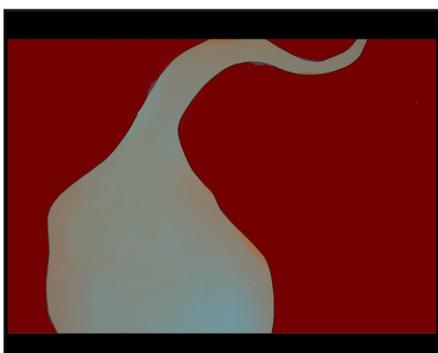

3

FONDO:

interior mar

APARICIONES: 4
DESCRIPCIÓN: Fondo del mar; ondas de agua en
movimiento.
Utilizado en posproducción, como
capa translúcida para dar efecto de
bajo el agua.

4

FONDO:

interior
estómago

APARICIONES: 1
DESCRIPCIÓN: Fondo rojo con textura orgánica, visceral.
Coincide con los colores de el Fondo 1.
Forma orgánica, con conducto central,
en representación del estómago.

CARTA DE FONDOS

Nº 2

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

5

FONDO:

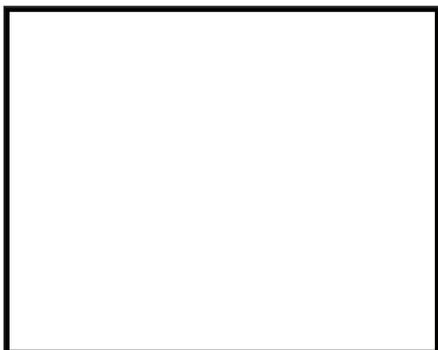
exterior casa

APARICIONES: 3

DESCRIPCIÓN: Pared exterior de la casa.

Agujero rasgado en el propio papel, a la izquierda.

Colores pastel y blanco.

FONDO:

APARICIONES:

DESCRIPCIÓN:

FONDO:

APARICIONES:

DESCRIPCIÓN:

FONDO:

APARICIONES:

DESCRIPCIÓN:

CARTA DE PERSONAJE

Nº 1

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo Mora

PERSONAJE: ELLA

CARTA DE PERSONAJE

Nº 2

PRODUCCIÓN: ROTA

AUTOR: Andrea Lorenzo

PERSONAJE: ÉL

