

TIERRA AMARGA

Aura Catalina Trujillo Jimenez

Daniela González Cabuya

Andrea Marcela Pardo Salinas

Karen Alexandra Gómez Cobos

Neyder Elian Casallas Chacon

Jhoan Santiago Sánchez Rojas

Maria Paula Parraga Lozano

Daniel Santiago Riaño Chavez

David Caicedo Rodriguez

Giselle Nayibe Huertas Daza

Camilo Cermeño Quintana

Nicolas Martinez Peña

Marzo, 2022.

Corporación Unificada de Educación Superior “CUN”

Producción de medios audiovisuales

Opción de grado I

Tierra Amarga 1 **CONTENIDO**

INTRODUCCIÓN 4

- 1. DIRECCIÓN 5** Planteamiento del problema 6 Formulación Del Problema 6 1.1 ¿Qué dicen las abuelas? 6 1.2 ¿Y los hombres? 8 1.3 La maestra veredal como motivo de libertad. 10
- 2. PRODUCCIÓN 11** Pregunta de investigación general. 11 Propuesta de Investigación. 11 Pregunta desde el departamento de Producción. 11 Objetivos 11
- 3. FOTOGRAFÍA 14** Pregunta de investigación general. 14 Propuesta de investigación. 14 Objetivos 14
- 4. ARTE 25** Pregunta de investigación general: 25 Propuesta de investigación: 25 Pregunta del departamento de arte: 26 Objetivos 26 4.1 Maquillaje. 27 4.2 Ambientación. 30 4.3 Vestuario. 32
- 5. POSTPRODUCCIÓN 38** Pregunta de investigación general. 38 Propuesta de investigación. 38 Pregunta del departamento de postproducción. 38 5.1 Teoría del Color 38 5.2 Técnicas de Montaje 40 5.2.1 Montaje Lineal 40
Tierra Amarga 2 5.2.2 Montaje Invertido 41
- 6. SONIDO 42** Pregunta de investigación general. 42 Propuesta de investigación. 42 Pregunta del departamento de sonido. 42 Objetivos 43 6.1 Fórmula y estructura base de la música en el cine 43 6.2 Psicología de la música y psicoanálisis del individuo 44
6.2.1 Relación entre música y emociones 45 6.3 Historia y evolución de la música cundiboyacense en los años 60's 45 6.3.1 El Bambuco. 46 6.3.2 Carranga. 47 6.3.3 Guabina. 48 6.3.4 Pasillo. 49

CONCLUSIONES 51 LISTA DE REFERENCIAS 52

Tierra Amarga 3 **LISTA DE IMÁGENES**

Imagen 1: Cuadro dentro de Cuadro.

Imagen 2: La infancia de Iván.

Imagen 3: El espejo

Imagen 4: Stalker: la zona

Imagen 5 : Peinados de los 60

Imagen 6 “Maquillaje de los 60’s”

Imagen 7

Imagen 8

Tierra Amarga 4 **INTRODUCCIÓN**

En el pueblo se crece entre historias desafortunadas de exceso de trabajo y sobreexigencia sumado a una carga matrimonial muchas veces sepultando emociones fuertes o omitiendo violencias para no incomodar. Desde el silencio y la palabra las mujeres ancianas que me han acompañado nos han hecho saber que han trazado un camino con sus lágrimas, su sangre y el amor que sostiene sus hijos para que ahora estemos aquí escribiendo esto, contando sus historias para conservar la memoria que dio resultado a nuestra autonomía.

El objetivo de este trabajo fue buscar una manera ética y sensible de narrar las historias de amor, desde una mirada consciente que no desdibuje la realidad si no que la exalte, obteniendo como resultado una propuesta audiovisual diversa a través de escucha a mujeres y hombres que estuvieron en un contexto como el de nuestro personaje y buscando ayuda de referentes audiovisuales que se han planteado el mismo cuestionamiento de cómo narrar el amor.

Tierra Amarga 5 **1. DIRECCIÓN**

Desde los inicios del cine uno de los temas principales en las narraciones ha sido el amor romántico o amor de pareja, históricamente el dramatismo del amor ha ido mutando a medida que el mundo entra en evolución y movimientos tales como el feminismo han venido cuestionando los roles tanto de la mujer como del hombre en los vínculos relacionales.

Aun así a lo largo del tiempo ciertas ideas han ido acomodándose dentro de nosotros a través de ciertas narraciones que nos hace idealizar y romantizar el amor,

creando así muchas veces relaciones malsanas y acciones e ideas inconscientes. Por eso creemos importante abrir un espacio de debate respecto a cómo deberíamos narrar el amor, sin caer en la trampa del optimismo extremo e irreal y tampoco en un pesimismo oscuro ¿Como podríamos conservar lo real del amor en la ficción? ¿Cómo podemos romper una perspectiva del amor creada a lo largo de la historia desde el cine y aprender a narrar el amor dentro de una ética audiovisual? Teniendo presente que no se trata de no narrar conductas violentas o tragedias emocionales fuertes, si no cómo se van a narrar estas situaciones desde un lugar adecuado que no romantice violencias, ni ideas. En nuestro cortometraje buscamos narrar el amor obligado que se vivió hace algunas décadas y que sigue sucediendo en algunos lugares tanto del país como del mundo, inspirados en una historia real de una mujer campesina que por una tradición de su vereda que dictaba que al nacer dos niños al tiempo al crecer debían casarse, el punto del debate es precisamente obtener una narración ética y sensible, narrando la violencia, lo oscuro pero también la valentía, la fuerza ante la huida y las caras de una relación.

Planteamiento del problema

Consideramos que la forma más contundente de dar inicio a una búsqueda que pone su objetivo principal en una forma consciente de narrativa cinematográfica, debería tener su punto de enfoque en lo vivencial y en lo comunitario, en buscar en las historias y perspectivas de la gente la forma propicia de narrar sus propias vidas y no generar una vista ajena ante lo que sus historias son.

Formulación Del Problema

¿Cómo podemos romper una perspectiva del amor creada a lo largo de la

historia desde el cine y aprender a narrar el amor dentro de una ética audiovisual?

1.1 ¿Qué dicen las abuelas?

El sentarse y escuchar las historias que habitan los rincones de Colombia, entre casas de adobe y estufas de leña y vislumbrar el dolor en medio de una paz verde infinita nos da una señal para seguir el camino, en la simpleza habita una magia indescriptible, en los corazones de la gente, en las plantas que se mueven y todo esto se contrasta con la obligación, la violencia, la tristeza y la frustración pero también un amor devocional, una fe inquebrantable y una valentía completa para enfrentar la vida negra, cómo venga.

Uno de los factores primordiales para entrar en debate es el papel de la crianza o la influencia de los padres sobre los hijos como propiedad, entre charlas con abuelas, Olga concluía cómo cuando su matrimonio fue arreglado con un sobrino de su padrastro Tierra Amarga 7 y tuvo que abandonar su pueblo para vivir en la ciudad sometida a unos celos enfermizos

por parte de su nuevo marido dónde no le permitía salir a ningún lado si no era con su suegra; sentía que experimentaba más "libertad" que cuando murió su marido y tuvo que volver dónde su madre con cinco hijos ya que el sometimiento tanto con ella como con sus hijos la llevaba al límite, esto nos abre una idea sobre el papel fundamental de los primeros vínculos en el ser humano queriendo así explorar estas dinámicas familiares en el cortometraje, la presión generacional por cumplir una tradición y así mismo la connotación económica que tenía y que aún tiene en muchos espacios del planeta; el matrimonio como contrato económico.

En el mismo caso vemos la preferencia en lo masculino y el sometimiento de lo femenino, en el planteamiento principal se quería buscar una apertura al personaje

masculino más humano y menos depredador pero el papel de la crianza en la época señala la definida conducta jerárquica en los hombres marcados por su madres que en casas donde habían hijos e hijas, se ponía en un nivel mayor al hombre teniendo en cuenta también el contexto social y político que siempre los favorecía para tener derecho a la educación o a la libre elección a diferencia de las hijas que tenían que atender a sus hermanos. ¿Por qué aferrarnos a las tradiciones? Claramente todo tiene una connotación religiosa anclada a una moral puramente conservadora y la idea no es someter la historia a un prejuicio progresista y a una mirada totalmente ajena a lo vivido por la comunidad y desviada de un contexto histórico sino sumergirnos en sus propias reflexiones; Olga nos contaba que el tejido familiar y comunitario alrededor de este pasado al que queremos llegar sostenía lo inimaginable, el cuidado y el respeto ante la vida era incuestionable

Tierra Amarga 8 aunque sujeto a muchas contradicciones, sentía que el mundo moderno alejado de su

propio principio se caía en pedazos porque los valores del humano estaban siendo cuestionados desde un libertinaje ignorante que no exploraba una verdadera libertad si no un sometimiento a sus propios deseos físicos alejados de los valores espirituales primordiales que otorgan la sensibilidad y la empatía frente a la comunidad.

1.2 ¿Y los hombres?

Olga, que trabajó toda su vida en la casa de su madre, tanto para su familia como para el público general ya que tenían una tienda veredal y restaurante, finalmente se vio despojada de su derecho a la herencia de sus padres por mano de sus hermanos, al salir de la casa materna por un robo donde delincuentes la drogaron y la golpearon para llevarse los pocos ahorros que tenía guardados y el mercado de su tienda, Olga decidió partir para

el pueblo y resguardarse en el hogar de sus hijas; al tomar esta decisión sus hermanos tomaron por parte su herencia y la despojaron de el único pedazo de tierra que le quedaba en la vida.

En la siguiente generación, es decir las de sus hijas, Olga refiere que aunque sus hijas eligieron sus maridos en todos habitaba cierta violencia que no lograba entender y viendo que aunque muchas veces el comportamiento de ellos era favorable se escondía un remolino que los hacía sentir ausentes.

Intentamos hablar con los esposos de las hijas de Olga y solo encontramos silencio, cuando intente hablar con el esposo de su hija menor y sus palabras iban directamente a citas bíblicas que lo hacían huir de su propia experiencia y emocionalidad

Tierra Amarga 9 empezaba a intuir el resultante de toda una historia de fuerza y de asesinar la tan humana

vulnerabilidad en sus cuerpos. Este hombre vio morir a su madre cuando tenía 4 años luego sus hermanos mayores se llevaron todos los bienes y tuvo que vivir y trabajar con su abuela mientras crecía, luego entrar a un entrenamiento policial y vivir la mitad de su juventud en la Colombia roja de guerras y enfrentamientos entre fuerzas públicas y grupos al margen de la ley, en medio de su servicio policial conoció a una mujer con la que se iba casar pero poco antes falleció, al pasar el tiempo se volvió a enamorar y esta vez había una hija en camino, sus jefes al enterarse de que esa mujer tenía relaciones con grupos guerrilleros, lo sacaron del lugar y desviaban cualquier comunicación posible con la mujer y con su hija. La mayor parte de esta información fue en base a charlar con estas mujeres y también con sus hermanas, en sus palabras a veces expresa su frustración y entre monosílabas palabras muestra lo inconforme que se siente con su vida.. En base a la

exploración en la personalidad de este personaje se compuso la psicología de Afonso joven, que es uno de los personajes más complejos del cortometraje y del cual se espera mayor desafío en la actuación; un personaje ausente, que no sabe reconocer sus emociones y explota cada vez que siente pierde el control sobre algo y su comportamiento está totalmente ligado a la presión que ejerce su padre sobre él, como explicamos anteriormente los vínculos maternos-paternos y su influencia en el comportamiento al crecer.

1.3 La maestra veredal como motivo de libertad.

Olga nos refiere a su hija del medio que lleva la mitad de su vida dedicada a la educación pública y que descubrió la libertad en la enseñanza. Naciendo con un problema Tierra Amarga 10 en su oído que la hacía mantenerse al margen de los otros niños pero sin perder esa pizca de camaradería ante todo, siempre de frente, con algunas gotas de rebeldía que la hacen sobrevivir entre la vergüenza del mal olor que generaba la materia en su oído. Interesada desde niña en las labores de la comunidad y siendo parte activa de la misma, el enfrentamiento y la extrema sinceridad ante cualquier forma de opresión fue una de sus características principales desde niña, en donde desde un instinto invencible marcó sus límites con el mundo y se casó con la aventura, sin imaginar algún día terminar casada y mucho menos con hijos emprende su viaje a un pueblo lejano donde surgió su primer trabajo, en una vereda en zona roja, para llegar al lugar tenía que salir de su pueblo en el carro de la leche y luego montarse en burro para llegar a la vereda destino, al llegar encontró la acogedora compañía de una anciana que la guio a su nuevo hogar; un pequeño rancho de madera con aberturas y las miradas curiosas de algunos hombres ebrios del lugar. Con determinación enfrenta el desafío, con miedo a la guerra y tal vez a

los hombres que miraban sospechosos a lo lejos, encuentra su libertad en darle la virtud de la palabra a los niños de lugares ocultos, gestando vida desde el teatro, la lectura, lo enigmático de los números. A través de esta historia construimos la determinación del personaje de Cecilia, quien le muestra los libros a Ana y la lleva a descubrirse a sí misma, la valentía de estas mujeres de ir al monte enfrentándose a la guerra y yendo más allá de sí mismas para enseñar a leer a los niños más vulnerables y más allá de leer mostrar otras realidades tanto externas como internas a través de sus palabras es el acto de transformación más grande y es precisamente lo que compartió Cecilia con Ana en nuestra historia.

Tierra Amarga 11 **2. PRODUCCIÓN**

Pregunta de investigación general.

“¿Cómo romper la perspectiva del amor romántico desde el cine y narrar el amor éticamente? “

Propuesta de Investigación.

“Tierra Amarga” será un medio de comunicación para transmitir el rompimiento de los ideales del amor y las historias perfectas con desarrollos y finales felices.

Pregunta desde el departamento de Producción.

¿Cómo se puede transmitir una historia desde el amor ético y desde el cine mostrar una perspectiva diferente del amor ?

Objetivos

Objetivo General

Conocer una perspectiva distinta del amor, para que ya no sea una “historia de película” sino que sea vista como una realidad que poco se muestran en los medios, romper con el pensamiento cliché de las historias perfectas que estamos acostumbrados a ver en el cine y así mismo mostrar algo más aparte del romanticismo.

Objetivos Específicos:

- Tierra Amarga 12
1. Investigar sobre el cine de género romance en la época de los años 60's para tomar características específicas y convertirlas en opuestas para el proyecto.
  2. Desarrollar modelos de producción. para identificar características importantes para el cortometraje “tierra amarga”

El concepto de amor en los años 60's era visto desde el romanticismo de las películas, el amor imposible que después se transforma en algo cercano, el libros de historias escritas hace varias épocas, normalizando al espectador a creer estas historias y dejando de ver realidades crueles que muchas personas vivían. El ideal del amor se basaba en las historias del cine y los libros.

Una de las historias del cine más vistas de la época fue “My fair lady”, dirigida por George Cukor, donde la sinópsis cita: En una lluviosa noche de 1912, el excéntrico y snob lingüista Henry Higgins conoce a Eliza Doolittle, una harapienta y ordinaria vendedora de violetas. El vulgar lenguaje de la florista despierta tanto su interés que hace una arriesgada apuesta con su amigo el coronel Pickering: se compromete a enseñarle a

hablar correctamente el inglés y a hacerla pasar por una dama de la alta sociedad en un plazo de seis meses.

Una historia cliché , basada en un personaje principal que es rechazado por la sociedad, pero siendo el personaje secundario admitido en la misma y que finalmente se enamoran, teniendo un final feliz. Este tipo de historias hay muchas, incluso basadas en

Tierra Amarga 13 libros de poemas o historias de. épocas anteriores. El proyecto quiere basarse en estos

ideales para quebrarlos y quitar el velo del idealismo del romance.

Tomando el objetivo dos, las pautas de cómo se realizará este cortometraje, hemos tomado diferentes aspectos de la producción. Tomamos una programación por cada departamento, donde la productora toma la responsabilidad de organización técnica y administración del capital. En las etapas de pre producción se registra el guión en las plataformas y en los sistemas a nivel global,obteniendo derechos de autor, conocer el entorno, es entender al espectador al que vamos a dirigirnos, por lo tanto dar a conocer al público de forma directa el proyecto permitirá que se interesen más en él y que decidan apoyar de forma voluntaria y por interés de la historia. Se busca la posibilidad de participar en festivales, y de activar las redes sociales y por medio del marketing movilizar la visibilidad del cortometraje.

Creemos en la importancia de mostrar una realidad diferente, de capacitar a muchos espectadores para que elijan ver una cara distinta de la moneda y de lo que la industria del séptimo arte suele inculcar en las mentes, este proyecto está siendo creado para mostrar realidades diferentes y contar historias que pocos habían podido contar porque creían que no serían escuchados por el ruido que generan las masas y sus

pensamientos.

Tierra Amarga 14 3. FOTOGRAFÍA

Pregunta de investigación general.

“¿Cómo romper la perspectiva del amor romántico desde el cine y narrar el amor éticamente? “

Propuesta de investigación.

Desde el departamento de fotografía se busca explorar el uso de la composición fotográfica y sus diferentes reglas en función de la narrativa audiovisual y ayudarnos a expresar las sensaciones y sucesos por las que pasan los personajes del cortometraje “tierra amarga”

Pregunta del departamento de fotografía.

¿Cómo utilizar la composición cinematográfica para narrar a través de la imagen el amor forzado?

Objetivos

Objetivos General:

Implementar las reglas de composición fotográfica para aportar a la narrativa del matrimonio forzado.

Objetivos Específicos:

Tierra Amarga 15 1. Experimentar sobre las leyes de composición y las sensaciones que generan en el

espectador.

2. Generar desde la composición fotográfica sensaciones como la libertad, el encierro y la represión.

Para poder narrar el amor forzado el matrimonio lo primero que debemos saber o intentar entender es la naturaleza de estos sucesos y es que está es una práctica que proliferan en tiempo de antaño y que hoy por hoy prevalece en ciertas culturas cerradas a la ideas globalizada del mundo moderno, sin embargo, intentar construir un concepto único sobre este tema se hace complejo cuestionar de otro apartado de este mismo texto. Lo que compete a la construcción de nuestra visión o conceptualización del matrimonio forzado para ser narrado desde la imagen es posible y necesario de resumirlo en conceptos mucho más simples, que con la contribución de la foto ayuden a entregar un poco más de complejidad para la película, dichos conceptos encajan dentro de su desglose como el matrimonio, el forzar o represión y sus contrarios como la libertad. Podemos entender entonces el matrimonio con " una institución que a lo largo de la historia y en la mayor parte de culturas, ha servido para vehicular la trasmisión de las propiedades a las nuevas generaciones y para determinar las responsabilidades hacia los menores de edad", es decir que el matrimonio a sido desvinculado históricamente del sentimiento de los involucrados en el, en las diferente culturas lo importante del matrimonio no ha sido más que conservar el patrimonio y quienes están allí conformando la institución pueden o no estar inmersos en una jaula de la cual no escapan pues se les impone también como parte de crecer y de sus responsabilidades. Si entendemos el

Tierra Amarga 16 matrimonio forzado como una jaula para aquellos que está desvinculado a los propósitos

del mismo, podemos comprender también el hecho de trabajar con su contraparte y entrar

en juego con el concepto de libertad que sin duda será algo complejo de conceptualizar y deparará extensos debates filosóficos por lo cual el juego desde la cinematografía llega la construcción de la percepción de la libertad, la idea que construimos como personas de lo que nos hace sentir libres y en paz. Y es que si preguntamos a un grupo de personas, seguro que nos dirán cosas diferentes sobre lo que les hace pensar que son libres, sin embargo, habrá aspectos en los que haya convergencia, que se podrían suponer desde la percepción propia de quién escribimos este texto como la espacialidad, (la infinitud como símbolo de libertad es bastante recurrente en el pensamiento de las personas) la lentitud fluidez pues moverse sin trabas y lento claramente es símbolo de libertad, entre otros elementos como el aire o la naturaleza en general.

Cuando logramos vislumbrar el concepto que queremos entregar a partir del elemento audiovisual es cuando podemos empezar a desglosar lo que nos es necesario para crear y relatar lo que queremos contar. Hay que entender que el audiovisual va más allá de la unión de imágenes y audio "en este lenguaje pueden encontrarse rasgos característicos de lo verbal, lo proxémico y lo metalingüístico" que en otras palabras se puede entender cómo la idea de que todos los elementos que están puestos dentro de un audiovisual y están cargado de un subtexto, que va construyendo su propia historia dentro de una historia general y que al tiempo sirve como un apoyo a esta. Apoyo que no se limita a la idea que el realizador quiere entregar sino también a la forma en que el espectador lee y extrae los significados de los diferentes elementos expuestos.

Tierra Amarga 17 Es claro desde el enunciado del área que el audiovisual comprende elementos

visuales y auditivos para la construcción de la historia, sin embargo lo que nos compete en este parte es la imagen, imagen que en el desarrollo de la historia cinematográfica ha

sido privilegiada y puesta en cierta forma sobre los elementos de audio aunque está se podría considerar también relegada y puesta atrás para dar protagonismo a la obra escrita, al guión y los diálogos que nos dice Joan femes " la imagen se muestra más eficaz que la palabra a la hora de suscitar emociones y afectos. Las imágenes y los sentimientos están en la misma frecuencia de onda" lo que permite que reflexionemos sobre la forma en que utilizamos la técnica fotográfica para construir una narrativa, puede llegar a ser vil y limitar el poder de la imagen con una estructura para contar y dejar que todo el peso caiga en las palabras, que si pueden llegar al intelecto del espectador pueden ser en primera instancia más complejas y menos fáciles de retener, contrario a la imagen que puede entregar a jugar con muchos más elementos sensitivo, llegar a la emoción, generar catarsis y hacer más fácil la entrega y lectura de los conceptos.

En la medida en qué la imagen se hace un elemento importante para conceptualizar cosas complejas y que estas sean recibidas de una forma sencilla para extraer diversos significados, se hace importante también entender lo que conlleva construir una imagen al que podemos concebir como " la construcción del espectador a partir de estímulos percibidos por los sentidos" lo que quiere decir que crear una imagen con significado va más allá de lo que se pueda ver y que tiene que ver sobre todo con la percepciones que tiene el receptor del mensaje. Por lo que para construir una imagen es primordial entender a quién va dirigida, su contexto social, cultural y la forma en que esto

Tierra Amarga 18 lo lleva a construir unas experiencias similares que le permitan leer y profundizar en lo

que ve.

La construcción y la idea del espectador nos ha desviado muchas veces de los objetivos narrativos, asimilamos al espectador con espectáculo y la creación de nuestra imagen fotográfica se enfoca en el espectáculo y perdiendo las capacidades de la riqueza constructiva con la que cuenta el cine. Que si bien es heredero de las narrativas de otras artes como la literatura y el teatro hace que éstas se conecten para crear una forma propia de contar las historias que para una época en la que estamos sumergidos entre pantallas puede facilitar la entrega. Para un cineasta es importante hacer prevalecer el mensaje de su película en la mente de los espectadores y podemos decir entonces que esto se puede lograr con la construcción de imagen cargadas de significado y que estas imágenes deben ser manipuladas para que tengan el poder de narrar ya que " la fotografía es una herramienta o un medio para llegar a cierto público, con el propósito de enriquecer y penetrar en el imaginario individual" es necesario indagar en lo que los elementos no son solo de la imagen si no de la fotografía y que hay elementos como el color, la luz y en particular para el aporte a la pregunta que se propone en el departamento de fotografía de este proyecto que es la composición y la geometría.

Sin duda con el avance tecnológico y el auge de la redes sociales nos hemos envuelto en un mundo de fotografías, todo el tiempo estamos consumiendo imágenes sin embargo la gran mayoría de la imágenes que consumimos las olvidamos por qué carecen de elementos compositivos que ayudan a la retentiva de la imagen en la memoria. Por ello debemos entender las reglas de composición fotográfica que nos permitan para el uso

Tierra Amarga 19 de nuestro cortometraje y hacer memorable la historia que se pretende contar en ella los

subtextos, los conceptos que se encuentran dando las bases para la creación, que como antes de proponer están simplificados en la represión y en su contrario que es la libertad

encapsulados en una institución que es el matrimonio. Las reglas de composición infaltables en la realización de una fotografía son sin duda la regla de los tercios y la proporción áurea que responden a lógicas similares y que deben hacerse presente en la construcción de nuestra película, sin embargo el juego que se pretende dentro de esta producción está enfocado a tres reglas de composición específicas que se ajustan a las percepciones que podemos tener de los conceptos que vamos a trabajar (represión libertad) que son en cuadro natural, el espacio negativo y las líneas de dirección.

La fotografía en las películas de amor nos llega a la cabeza rápidamente en imágenes cálidas y de colores apastelados hasta cierto punto como la canción lo dice “La Vie En Rose”, pero, ¿Qué pasa cuando dos personas que no se aman son obligadas a vivir en matrimonio?, eso es lo que este cortometraje intenta explorar y lo que nos lleva a pensar como el departamento de fotografía del proyecto, en los elementos compositivos que nos ayuda a construir un espacio que refleje conceptos de aprehensión, encierro, libertad y equilibrio que guían la narración, y como es posible desde esta área dar a entender la incomodidad de los personajes.

Para entender cómo usar la composición en la realización de la película es indispensable conocer en principio las llamadas leyes de la composición fotográfica que tienen como finalidad hacer tridimensional nuestra imagen y además de eso ayudarnos a contar con la imagen las cosas en las que las palabras se nos quedan cortas. Muchos

Tierra Amarga 20 artículos y libros de estudio nos pueden contar sobre estas leyes de composición

fotográficas pero en lo que nos debemos de centrar será en su función narrativa y en las leyes que sean más afines con el mensaje que pretende entregar la película, conocemos

claramente reglas como la de los tercios o la línea de horizonte sin embargo hay elementos particulares que exploran los conceptos a trabajar como pueden ser el espacio negativo, las líneas de dirección y el cuadro dentro del cuadro.

El cuadro sobre cuadro o el encuadre natural es una regla de composición en la cual el sujeto principal, o protagonista de nuestro cuadro se encuentra enmarcado por uno de los elementos que hacen parte de la construcción espacial que realizamos desde la visión de nuestra cámara y este se llama cuadro natural precisamente por qué el objeto que funciona como marco está allí en la composición como parte de la diégesis del espacio, como parte de la cotidianidad del personaje o de la historia y alejándose de ser algo simplemente orgánico, lo que indica que puede ser desde las ramas de un árbol hasta rejillas o barandas.

Tierra Amarga 21 **Imagen 1:** Cuadro dentro de Cuadro.

Imagen representativa cuadro dentro de cuadro 1.

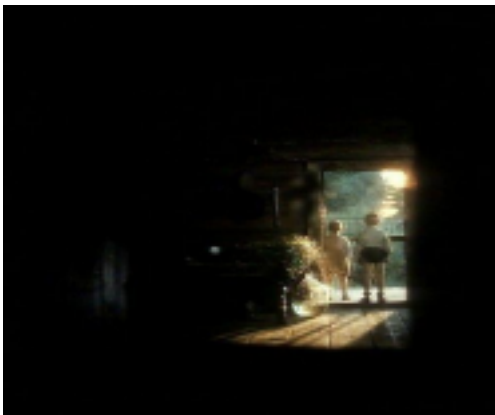

Tomada por: Casallas N. (2021) [Fotografía]

Imagen 2: La infancia de Iván.

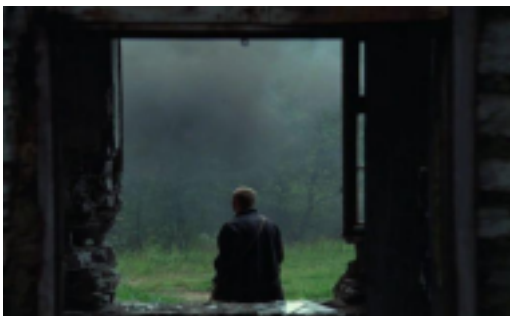

Tomada por: Tarkovsky A.(1962). La infancia de Iván. [Fotografía]
Tierra Amarga 22 **Imagen 3:** El espejo

Tomada por: Tarkovsky A.(1975). El espejo. [Fotografía]

Imagen 4: Stalker: la zona

Tomada por: Tarkovsky A. (1979). Stalker: la zona. [Fotografía]

Como Tarkovski decía " *No copies nunca la naturaleza, el artista debe ser como el creador*" esto quiere decir que la imagen debe tener un sentido profundo y no está simplemente ligada a la recreación de la realidad y debe de ser capaz de contar lo que queremos y siendo uno de los conceptos claves de nuestro filme el encierro y los roles Tierra Amarga 23 impuestos, lograr que los personajes estén encapsulados sin salir a espacio del que gozan

al vivir en el campo, está es una de la herramienta con la cual jugar se hace de gran valor.

Dejando de lado esta regla también debemos entender lo que significa componer un cuadro fotográfico pues equivale a una labor en la que debemos organizar todos los elementos que hay en él para entregar una forma de lectura de la imagen y el mensaje tras ella y estos elementos que debemos organizar corresponden a geometrías, las figuras y sus configuraciones dentro del espacio siendo la base de todas estas la línea. Este elemento que puede parecer tan básico se convierte en una de las herramientas más poderosas para atraer y guiar la lectura de las imágenes que creamos y podemos explorar la forma en la que la utilizamos precisamente para entregar los subtextos del cortometraje.

La línea aunque en un es un elemento simple tiene bastante diversificación, existen líneas verticales horizontales, curvas rectas, cortas o largas y hasta diagonales y todas estas pueden llegar a aportar un mensaje diferente y ayudarnos a construir una narrativa distinta. Las líneas en el cortometraje nos pueden ayudar a reflejar la "separación" entre

Ana y Alfonso, de tal manera que estas vayan siempre en dirección contraria, demostrando así que ambos no están destinados a estar juntos, cada uno va en su rumbo. lo que queremos lograr con la línea en la composición es construir la distancia a través de las líneas rectas y largas, estas líneas se pueden ver como líneas convergentes que llegan a dar profundidad a la imagen y hacer que el concepto de lejanía con el que se

pretende jugar se vea acentuado, como en la cinematografía de wes anderson la que vemos las líneas bloqueando y generando incomodidad al espectador y dando rigidez a los movimiento de los personajes, además de la utilización de las líneas curva que en Tierra Amarga 24 cierta forma nos recuerdan la naturaleza lo que va escapando de lo cuadrículado de las grandes urbes.

Pueden existir muchos referente cinematográficos desde los cuales analizar la influencia de la composición fotográfica en la entrega del mensaje y basta con ver la película ganadora de premio Oscar a mejor película en 2021, nomadland, una película que nos habla de un grupo de personas mayores que vive deambulando libres por la carreteras de Estados Unidos. La protagonista de esta historia es una mujer que como muchas no pudo consolidar su labor profesional pero que afín de cuentas decide dejarlo todo para liberarse de la vida a la que le somete el sistema, el mismo concepto a explorar desde nuestro cortometraje con una protagonista que escapa cambia su mentalidad para lanzarse a hacer lo que le da libertad. Esta película nos entrega la sensación de libertad desde la fotografía y desde su análisis podemos determinar los recursos compositivos de la imagen que contribuyen a este concepto. Vemos que la película cuenta con una planos panorámico muy bien elaborados respetando la ley de tercios y la proporción áurea pero algo que se hace interesante en estos grandes planos es es protagonismo que se le da al cielo en el cuadro, el cielo es lo que más ocupa el cuadro, cielos con colores bellísimos y que en su característica de espacio negativo ayudan a centrar la mirada en la figura de los personajes pero también a construir una espacialidad una atmósfera de infinitud, un campo infinito en el cual hacer ir libres sin tropezar con nada.

Nuestro cortometraje busca explorar ese mismo elemento para comprobar si es posible

que este elemento sumado a otros nos ayude a reforzar el concepto de represión y Tierra Amarga 25 al mismo tiempo generar el sentimiento de libertad que contraste y que en últimas es el objetivo de la protagonista.

4. ARTE

Pregunta de investigación general:

“¿Cómo romper la perspectiva del amor romántico desde el cine y narrar el amor éticamente?”

Propuesta de investigación:

Desde el departamento de Arte se quiere construir y expresar desde lo artístico, el universo estético y narrativo del proyecto cinematográfico “Tierra Amarga”. Abordado desde el Espacio-Tiempo de la pieza audiovisual, creando atmósferas sublimes en lo estético y poético de la imagen; a partir de lo social y cultural de la época. Materializando

personajes y ambientes.

Tierra Amarga 26 **Pregunta del departamento de arte:**

¿Cómo plantear las circunstancias sociales, culturales de Pacho Cundinamarca en los años 60's desde una perspectiva estética?

Objetivos

Objetivo General:

Generar desde el arte una perspectiva estética. Donde el espectador pueda interpretar la esencia del proyecto.

Objetivos Específicos:

1. Analizar los contextos culturales, históricos, sociales de la época y el del territorio, desde el arte.
1. Indagar y recopilar información de interés que aporte en la creación del proyecto cinematográfico.
2. Generar desde el arte un universo único, junto a sentimiento y emociones que aporten en la narrativa.

El cine es arte, por ende en una pieza audiovisual es fundamental la dirección de arte. Definiendo el aspecto visual, estético y espacial de la película. Trabajando desde todos los campos (maquillaje, vestuario, ambientación, fx) todo dentro de una misma línea y aspecto estético.

Tierra Amarga 27 El equipo de arte vendrá delimitado por la época y el realismo del contexto

que se quiere representar. Por ese aspecto, la composición visual en el decorado, vestuario, escenografía, maquillaje, ambientación, colores, utilería y demás objetos tendrán que representar la narrativa y esencia del proyecto. Siempre teniendo en cuenta un concepto principal que abarque la pieza audiovisual. Por lo tanto, nuestro proyecto se verá realizado en una vereda de Pacho-Cundinamarca en los años 60 's, por esto, la narrativa del proyecto debe estar acorde a su territorio y época.

4.1 Maquillaje.

Antes de la creación del cine, el maquillaje ya existía, e incluso antes del teatro, podríamos decir que el maquillaje da inicios en los años A.C. usado como camuflaje para cazar o para rituales religiosos. El maquillaje siempre busca representar o mejorar algún aspecto de la persona, ya sea alguien natural que quiera resaltar sus ojos o hacer más grande su boca, tapar alguna imperfección etc. o un actor que en este caso se le caracterizaría de acuerdo con el guión prescrito, tomando en cuenta la psicología del personaje, la luz, los planos, el tiempo y lugar donde se supone sucede la historia.

A lo largo de la historia del cine se ha hecho imprescindible el uso de maquillaje, de hecho, está prohibido mostrar un actor en la pantalla tal cual llega al rodaje, es de suma importancia que así el personaje no tenga atributos físicos resaltables que cambiarle de acuerdo con el guión pase por un proceso de maquillaje neutro donde el objetivo es matizar o realzar la imagen del actor, ya sería totalmente diferente si se grabara por ejemplo para un corto o película de ficción, allí entraría en juego el maquillaje de FX (Efectos Especiales) el cual modifica los rasgos del actor.

Tierra Amarga 28 Ahora entendiendo un poco más la historia del maquillaje y su importancia en la

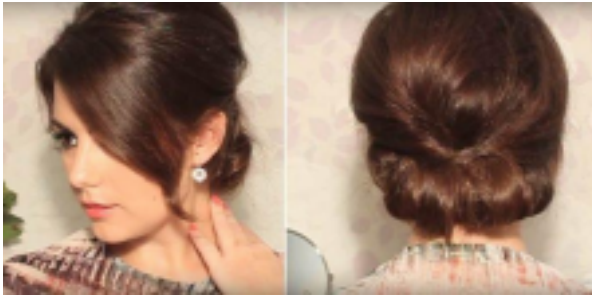
industria

del cine, nos acercaremos más a cómo se han transformado las tendencias a lo largo de los años y

cómo ha influido en los lugares concernientes a nuestro corto. En los años 60' en Bogotá, lo más común era que las mujeres se maquillaran los ojos con sombras coloridas de acuerdo al vestido que usarían ese día, delineado grande negro, sus labios delineados y pintados de rojos fuertes que lograban crear la ilusión de labios más voluminosos, su cabello lo llevaban corto con balacas, y planchados hacia adentro los cuales creaban mucho más volúmen.

Así era el maquillaje de los años 60. (2021, March 12). Revista Diners. Retrieved March 31, 2022, from

Imagen 5 : Peinados de los 60

Tomada por: Anónimo “Los 60’s”
Tierra Amarga 29 **Imagen 6 “Maquillaje de los 60’s”**

Tomada por: (Solarat, 2021)

Los hombres no se maquillaban debido a la cultura machista que existía aun más fuerte en aquellas épocas, pero si arreglaban su cabello, el corte más popular fue el de Mop-Top o también conocido como corte de tazón viralizado por los Beatles y los Rolling Stones el cuál podía hacerse casero con un tazón sobre la cabeza y cortando alrededor.

Moda años 60 para hombres. (2017, February 6). Modaellos.com. Retrieved March 31, 2022, from <https://modaellos.com/moda-anos-60-para-hombres/>

No más sin embargo en los pueblos y veredas era muy diferente ya que estas tendencias siempre llegaban mucho más tarde, por falta de tecnologías que hoy si poseemos, que los pueblos siempre son más conservadores y que al ser rural las personas no encontraban interés en modificar su imagen, al menos que sea para algún evento importante o inusual, pero normalmente no usaban nada de maquillaje, pasando sus días en la naturaleza y realizando trabajos arduos. Se les inculcaba desde su niñez el trabajo, las labores, la naturaleza y la religión. En cuanto a sus peinados sucede lo mismo, no es importante para ellos verse más elegantes o que su cabello se vea voluminoso, no queremos decir que no se peinaban, claro que no, por lo mismo de las labores Tierra Amarga 30 que tenían que hacer día con día, las mujeres de cabello largo recurrían a las trenzas, cabellos recogidos completos, medio recogidos, chongos etc, que era a lo que recurrían para que su cabello no les estorbara en sus labores.

4.2 Ambientación.

Tierra Amarga es un cortometraje situado en los años 60 's se sitúa en Pacho. Para esto iniciaremos una investigación en la cual se observará cuáles eran las tendencias de los interiores de los hogares y como por las necesidades que tenían los campesinos en la época adecuaban sus casas.

Para la época en Colombia había progresado bastante las firmas de arquitectos e ingenieros los cuales emplearon diferentes técnicas constructivas de vidrio y concreto fijándose en que los espacios fueran ordenados funcionalmente y fueran muy estéticos, entre 1950 y 1960 es cuando más se amplió la construcción de diferentes espacios en Colombia.

En ese momento estaba en tendencia las casas con mucho color, se usaban combinaciones exóticas sobre bases blancas, colores muy fuertes y vivos, usando más colores como azul, amarillo, verde con menos colores blancos; Las paredes se complementaban con las decoraciones del interior las cuales tenían muchas flores, figuras geométricas y curvas. Pero enfocándonos en donde se sitúa la historia todo es distinto, las tendencias y lo que estaba de moda en la época a lugares como las veredas llegaban más tarde y ellos no le prestaban tanta importancia ya que las personas de la vereda se la pasaban trabajando para poder mantener a sus familias más no para darse lujos en la Tierra Amarga 31 decoración de sus hogares por eso no veían la necesidad de estar comprando las tendencias para sus hogares ni nada parecido, además también seguían la tradición de sus hogares así que podían también conseguir muchas cosas a través de la naturaleza, de hecho se preocupaban más por el exterior de sus casas es decir el jardín, por cuidar sus plantas que cultivaban para poder alimentarse o vender.

Imagen 7

Imagen 8

(Álvarez, 2019)

Tierra Amarga 32 Las casas eran realizadas en ladrillo pero muchas no estaban siquiera pintadas, usaban sus muebles (sillas, camas, comedor) en madera, tenían sus implementos de cocina en barro(ollas jarrones), habían pisos en madera o en el mismo cemento, aunque también usaban una que otra cosas floreada o con mucho color, como cortinas pero no era algo necesario por la época sino más un gusto que se daban. Por lo tanto eran hogares más humildes y tradicionales.

4.3 Vestuario.

La estética del vestuario en los personajes, se genera desde la personalidad, carácter y rasgos físicos. Para entender nuestros personajes, hay que conocer el guión y la

psicología e historia de cada uno de los personajes. Siendo el vestuario un complemento estético y narrativo, que cuenta de una manera artística el contexto de nuestros personajes. Como dijo Jenny Beavan; *"La clave para hacer un vestuario acertado es recordar que siempre hay una historia y una razón de actuar tras cada personaje, el vestuario de cine no trata sobre moda sino las personalidades que hay tras ellos"*

(El Vestuario De Cine, Un Arte Para Contar Historias Más Allá De La Moda, 2021)

Situándonos en los años 60 's, y en Colombia. Daremos paso a nuestra investigación desde lo más general a lo más específico. Teniendo en cuenta el contexto, hablaremos primero de la moda en la capital (Bogotá) ya que es allí donde llegan las tendencias para posteriormente desplazarse por las otras ciudades, pueblos y demás.

Tierra Amarga 33 En los años 60 's el movimiento de los Hippies era furor entre los jóvenes. Por las

calles capitalinas se escuchaban ideales pacifistas, llenos de expresión artística y libre. Como era de esperarse, estos pensamientos no solo eran internos, también se veían reflejados en su modo de vestir. Colores llamativos, diseños y estampados extravagantes (Rayas, flores, lunares, figuras geométricas etc). Resaltando los pantalones bota campana, que sin importar el género eran utilizados tanto por mujeres como hombres, mencionando también que eran de las prendas principales tanto por estilo como por el frío de la capital.

(Un Breve Repaso Por La Moda De Los Bogotanos En El Siglo XX, 2017)

Durante estos años la diseñadora Británica Mary Quant, crea la minifalda, prenda que sería utilizada por jóvenes, acompañada de botas largas y blancas. Como fue una

época de liberación juvenil y de la mujer, la moda buscaba comodidad y que la ropa no tuviera género, lo que hoy llamamos, prendas unisex.

Imagen 9 “Minifalda 60`s” (Anonimo)

Tierra Amarga 34 **Imagen 10** “Vestido tubo 60`s” (Anonimo)

Imagen 11 “Vestidos-Colores” (Anónimo)

Tierra Amarga 35 **Imagen 12** “Bota campana” (Anónimo)

Por otro lado, en los adultos se veía un estilo totalmente opuesto. En las mujeres se vio reflejado el modo de vestir de la primera dama de Estados Unidos (1961-1963) Jacqueline Kennedy, con vestidos cortos ajustados al cuerpo, conjuntos, abrigos, pañuelos, cinturones, faldas cortas y largas, bolsos, prendas de cuero, estampados y tonos

tierra. Fueron protagonistas de la moda capitalina entre las mujeres de la época, prendas más conservadoras a comparación de la vestimenta juvenil de la época.

(Historia De La Moda En Colombia a Través De Los años, n.d.)

Tierra Amarga 36 Ahora pasaremos a la vestimenta de los campesinos en Colombia por los 60 's.

Hasta la fecha es muy común verlos vestir muchas de las prendas comunes de aquella época, tanto mujeres como hombres. Sin embargo también hubo cambios o transformaciones en su forma de vestir. Para nadie es un secreto que las prendas están dirigidas a la comodidad en el trabajo, por eso el uso de prendas sueltas, sombreros para el sol, ruanas para el frío, botas para la tierra y demás.

Es común ver a los hombres y mujeres con ruanas. Resaltando la ruana como influencia francesa y española, aunque otros también mencionan que sus orígenes provienen de los indígenas muiscas. Esta también fue un sustituto de telas importadas que utilizaban las mujeres de clase alta, llegando a ser hasta el día de hoy una prenda tan importante para los campesinos, siendo parte fundamental de las costumbres y tradiciones de los campesinos. El pantalón deja de ser solo parte de la vestimenta masculina, sin embargo por tradiciones de los pueblos, las mujeres aún no se veían reflejadas en estas tendencias por diferentes situaciones, ya sea porque se sentían extrañas o porque no se les permitía del todo. Así que muchas prefieren vestidos con un fin de detalles coloridos y la calidad de las telas, para los campesinos parte fundamental a la hora de escoger una prenda, es que su material sea bueno y se conserve durante muchos años.

Para ser exactos, las prendas masculinas no han cambiado mucho. Hombres con pantalones, camisas, sombreros, zapatos o botas, ruana o poncho. Esto con el fin de que

el hombre pueda adaptarse a cualquier ocasión. Al contrario de las mujeres, que por diferentes luchas su vestimenta ha cambiado, y la moda campesina no fue la excepción.

Tierra Amarga 37 La mayoría de mujeres utilizaban y utilizan vestidos largos, sacos de lana,

pashminas, zapatos cómodos, enaguas, faldas largas, sombrero y un delantal. Para ellas un delantal limpio deja mucho que decir de la mujer que lo porta, además de que son muy útiles para guardar cosas entre sus bolsillos. Las mujeres son más de colores y diseños, muchos de estos son bordados a mano. Las prendas están diseñadas para versatilidad en el trabajo del campesino, que sean resistentes a las condiciones que se presenten durante el trabajo.

(Bonilla, n.d.)

Tierra Amarga 38 **5. POSTPRODUCCIÓN**

Pregunta de investigación general.

¿Cómo romper la perspectiva del amor romántico desde el cine y narrar el amor éticamente?

Propuesta de investigación.

Desde el departamento de post producción se quiere dar a entender de forma amena la esencia que hace que este producto audiovisual se narra de una manera concisa y que a su vez se le de un apoyo a la intención estética de las escenas y poder no sólo con diálogos darle un norte a la historia si no también gracias a la investigación de la época y a la teoría del color, crear dicha atmósfera que tiene como finalidad hacer que el espectador se sienta parte del acontecimiento.

Pregunta del departamento de postproducción.

¿Cómo involucrar al espectador y que logre percibir la atmósfera de la historia?

5.1 Teoría del Color

En una película los colores transmiten ideas, emociones y sensaciones. Cada color tiene un significado, por ello su uso está cuidadosamente estudiado en una producción cinematográfica. Más allá de la componente estética se tiene que determinar las tonalidades más adecuadas para que visualmente se transmita el mensaje correcto. ¿Qué transmite un determinado color?

Tierra Amarga 39 La selección de colores en una película no es por casualidad, es producto de un

cuidadoso análisis de la escenografía. Los objetivos son intentar buscar una reacción psicológica en el espectador, focalizar la atención en determinados detalles, situar el tono de la película, definir los rasgos de los personajes o mostrar cambios o diferentes arcos argumentales en la historia.

Para ilustrar la psicología del color de TIERRAAMARGA se han creado la siguiente infografía que asocia sensaciones con los siguientes colores:

- **Color amarillo:** Enfermedad, locura, inseguridad, obsesión, idílico, ingenuidad.
- **Color azul:** Frialdad, aislamiento, cerebral, melancolía, pasividad, calma. ●
- **Color naranja:** Calor, sociabilidad, amistad, felicidad, exotismo, juventud. ●
- **Color rojo:** Amor, pasión, violencia, ira, peligro, poder.

- **Color rosa:** Inocencia, dulzura, feminidad, jugueteón, empatía, belleza. ●

Color verde: Naturaleza, inmadurez, corrupción, ominoso, oscuridad, peligro.

- **Color violeta:** Fantasía, etéreo, erotismo, ilusorio, místico, ominoso.

5.2 Técnicas de Montaje

El montaje es un proceso que se desarrolla en toda la narración audiovisual, consiste en el ordenamiento de la imágenes de acuerdo al sentido narrativo que tenga la Tierra Amarga 40 historia presentada. Uno de sus objetivos es reordenar la filmación, es decir, darle a lo presentado un orden distinto del real.

Para la realización de este producto audiovisual se hará uso de dos tipos de montaje, que son semejantes tanto en la industria cinematográfica como en la literatura y éstos son:

5.2.1 Montaje Lineal

Lynch, D. (Director). (1999). *Una historia verdadera* [Film].

Es cuando los acontecimientos aparecen o se suceden en un orden cronológico, por ende, existe coherencia temporal y se asemeja al tiempo real. Es el tipo de montaje de cine más común. Se sigue una única acción que se va desarrollando en orden cronológico. La mayoría de las películas utilizan este montaje. Por decir un ejemplo de un montaje lineal durante todo el film, Una historia verdadera (1999) de David Lynch.

5.2.2 Montaje Invertido

Nolan, C. (Director). (2000). *Memento* [Film].

Tierra Amarga 41 Se da cuando se rompe la coherencia cronológica del relato y ocurren

Flashbacks o Flashforwards. La diferencia con el montaje paralelo y alternado es

que las escenas no se muestran de forma simultánea (un plano y después otro), sino

que son escenas independientes que se terminan sin intercalar planos de otra escena.

Un ejemplo de este tipo de montaje cinematográfico se puede ver en *Memento*

(2000) donde se van dando continuos saltos temporales.

Tierra Amarga 42 **6. SONIDO**

Pregunta de investigación general.

¿Cómo romper la perspectiva del amor romántico desde el cine y narrar el amor éticamente?

Propuesta de investigación.

Desde el departamento de sonido y postproducción de audio se quiere expresar de forma concreta la intención dramática, el contexto social y la atmósfera en la que se abarca el hilo narrativo de la historia; por ende se profundizará en aspectos específicos donde la música y el sonido cumplen un factor importante para el correcto desarrollo de la estructura conceptual.

Pregunta del departamento de sonido.

¿Cómo se puede transmitir musicalmente el amor ético y entender la música

como un conector sensorial?

Tierra Amarga 43 **Objetivos**

Objetivo General:

Analizar y comprender la música como medio de comunicación sensorial que el espectador puede interpretar emocionalmente.

Objetivos Específicos:

1. Identificar el método compositivo de la música en el cine para dar a conocer su fórmula y estructura base
2. Examinar los efectos psicoanalíticos que influye la música en un individuo partiendo del subconsciente para entender los valores sensitivos y emocionales que pueden ser afectados a partir de una composición.
3. Indagar sobre el origen, la historia y evolución que tiene la música cundiboyacense para profundizar en su impacto social a partir de la época y territorio.

6.1 Fórmula y estructura base de la música en el cine

Para empezar con este punto se debe recalcar el inicio de la música en el cine, su función y la importancia de su aparición.

(Jaume, 2008, 85) " *La música tenía un papel crucial para acompañar las escenas propias de los cafés concierto, los teatros de variedades, los cabarets y espacios más o menos improvisados donde espectadores de clase media, media baja o baja ahogaban sus penas en el alcohol y las distracciones propias de los espectáculos.* "

Tierra Amarga 44 Así como la música cumplía un papel para distraer a su consumidor de su vida y

sumergirse en las historias y sentimientos que transmite el artista, así mismo funcionaba para el cine; en primer lugar fue gracias a las bandas orquestales que acompañaban las salas de cine tocando en vivo una composición base mientras la película corría.

La composiciones que se interpretaban durante las proyecciones eran diversas en su forma y muy contrastados aún incluso en la misma película; Fue una década después donde los músicos y cineastas veía a la música como algo que necesitaba estar dentro de la película y no solo una herramienta de proyección en las salas de cine. Desde ahí empezó la escritura musical para películas de las tres primeras décadas del siglo XX.

Aunque no hay un estilo compositivo propio para el cine, el compositor está dirigido a la objetividad y no a su determinación individual de una obra, (Jaume, 2008, 59) *“La tarea del compositor para cine pasa incluso por el collage, porque puede escribir una partitura con diversos estilos para ser utilizada a lo largo de la misma película”*. Por ello, su trabajo con el director ayuda a encontrar el tono, el color y la intención dramática de la pieza musical para la película.

6.2 Psicología de la música y psicoanálisis del individuo

La relación entre psicología y música se remonta al estrecho entrelazamiento entre la constitución de la psicología como disciplina científica y la consideración de los hechos musicales. Los primeros estudios, en los años 50 del 900, se referían a la percepción acústica y a la capacidad de los individuos de discriminar la altura de los sonidos evaluando si había personas dotadas de "oído absoluto" capaz de reconocer las

Tierra Amarga 45 tonalidades. Partiendo de la más reciente definición de Gjerdingen (2002),” *la psicología*

de la música o psicología musical es una especialización de la psicología que tiene como objeto las respuestas de la mente a los estímulos musicales, a las modalidades en que las elabora, controla las prestaciones y las evalúa.”

La comprensión de una pieza musical, en general, activa una compleja red de capacidades cognitivas que invierten habilidades como la memorización, la atención o el análisis de estructuras. El estudio de los procesos cognitivos aplicados al ámbito musical es el fruto de una larga gestación que hunde sus raíces en las primeras experimentaciones de la psicología científica.

6.2.1 Relación entre música y emociones

¿Por qué la música puede afectar tan profundamente a nuestras emociones? A menudo se considera la música como el "lenguaje de las emociones": su capacidad de evocar y expresar emociones constituye su característica fundamental y primaria. La música expresa emociones que los oyentes perciben, reconocen, o son emocionalmente tocados. Además, varios estudios han sugerido que la razón más común por la que se escucha la música es para poder influir en las emociones, para modificarlas, para liberarlas, para sintonizar con su estado emocional, para alegrarse o consolarse, o para reducir el estrés.

6.3 Historia y evolución de la música cundiboyacense en los años 60's Para empezar este punto debemos dividir y conceptualizar el término “música cundiboyacense”. Nace del término aplicado para una alta gama de géneros musicales originarios de los Andes sudamericanos “Música Andina”, donde incluye principalmente

Tierra Amarga 46 los andes bolivianos y peruanos, las sierras del Ecuador, norte de Chile, la

región andina

Colombiana y los andes Venezolanos.

Aunque la música andina en general tenga características de su interpretación, composición e instrumentos, la región andina colombiana posee su propio estilo de música andina, atribuyendo a algunos de los subgéneros de este movimiento como lo es: el Bambuco, la Carranga, la Guabina, el Pasillo, etc; en estos géneros se hace el enfoque para este punto de la investigación.

6.3.1 El Bambuco.

Surge desde los albores de la colonia, derivado del bambuk, vocablo africano que denominaba un río en la región occidental.

El Bambuco tiene diferente divulgación o formas de ser, según sea interpretado por campesinos o gentes, de esta u otra parte del suelo colombiano. Hay Bambucos Caucanos, Antioqueños, Cundiboyacenses, Bogotano, Santandereano, Tolimense y Huilense; es decir que el bambuco se toca y se baila en la zona andina, en todas sus cumbres planicies y laderas. Los instrumentos del conjunto típico del Bambuco, que son todos de cuerda, siendo estos: El Tiple, que está a cargo del soporte rítmico y armónico; la Bandola, que usualmente está a cargo de la melodía y la guitarra, que usualmente está a cargo de la contramelodía. El Tiple es una guitarra de doce cuerdas agrupadas en cuatro grupos de tres cuerdas; en cada uno de estos grupos la cuerda del medio es de nylon y se afina de igual manera que una de las últimas cuatro cuerdas de la guitarra; por otro lado, las otras dos cuerdas son de metal y se afina una octava más arriba, esto le da al Tiple un sonido muy brillante. El Bambuco tiene un espíritu más melancólico que el de otros tipos

Tierra Amarga 47 de música Colombiana; rítmicamente el Bambuco tiene un ritmo de gran complejidad que

incluye elementos de ritmo ternario y compuesto. Tradicionalmente se escribía en un tiempo de 3/4, pero en este momento la mayor parte de los expertos considera que un tiempo de 6/8 es más apropiado, aunque todavía se debate al respecto. Otro aspecto del ritmo del Bambuco es que está relacionado con el Currulao, de hecho al Currulao se le llama a veces Bambuco viejo.

6.3.2 Carranga.

La carranga es un género musical que nace durante los años 70 como una mezcla de torbellinos, guabinas, bambucos, boleros y rumba criolla, los instrumentos que dan vida a este género musical, símbolo de los campesinos colombianos son el requinto, la guitarra, el tiple y la guacharaca.

Se dio origen en el altiplano cundiboyacense, porque se encuentran mestizos e indígenas, lo cual conlleva al rescate de la música indígena ancestral. Otro factor a considerar es que no hay mayor concentración de personas afrodescendientes en esta zona. La instrumentalización como el triple, la guacharaca, es muy común en esta región.

También contiene instrumentos españoles como la guitarra que es indoeuropea.

La carranga es canto, pregón y sueño; es pensamiento, palabra y obra, es amor a la vida y sus querencias, es una forma de expresión y de identidad a partir de lo tradicional mezclado con lo cotidiano, teniendo en cuenta la creación colectiva y personal. Es un género que ha servido como punto de partida para otras tendencias musicales y como referencia o herramienta de investigación, consulta, apoyo académico, trabajo de grado

a profesores y estudiantes; Es un género muy alegre y fiestero, que

Tierra Amarga 48 pregona la tradición campesina, el amor por el campo, la ecología, el buen humor, y la

crítica social. Entre los grupos más representativos de Carranga encontramos: "los

Carrangueros de Ráquira" (1980), "Jorge Velosa y los Hermanos Torres" (1990), "Velosa y Los Carrangueros", "Jacinto y Sus Hermanos", "El Pueblo Canta"

6.3.3 Guabina.

La guabina es un canto vocal con musicalización, danza de torbellino y género musical colombiano propios de la Región Andina de Colombia presente en los departamentos de Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, en los cuales se practican y constituyen muestras representativas del ritmo.

Referencias históricas mencionan a la guabina desde finales del siglo XVIII, siendo muy popular entre los alfareros y canteros santafereños durante la época de aguinaldos navideños, y en los bailes del campo. Era un ritmo muy rechazado por la iglesia por tener un estilo de baile de pareja cogida. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el romanticismo forma parte esencial en las composiciones de las guabinas. Así, empezaron a ser creadas guabinas románticas y amorosas, como la obra de Alberto Urdaneta, Guabina chiquinquireña.

Varios compositores boyacenses, además, han utilizado la guabina como ritmo para cantar a su tierra: es el caso de Octavio Quiñones, con Mi guabinita, Juan C. Goyeneche, con Sogamoseñita y Paisaje boyacense, y Juan Francisco Aguilera, con Lagunita de mi pueblo. Es importante hacer referencia al ilustre músico compositor maestro Lelio Olarte pardo, nacido en Puente Nacional, quien compuso la Guabina Santandereana Números uno y dos, siendo esta segunda la más conocida, ya que ha

Tierra Amarga 49 formado parte del repertorio de álbumes musicales de Colombia e interpretada por la

Orquesta Sinfónica de Colombia, y por algunas bandas musicales que han sido ganadoras del concurso de bandas de Paipa, Boyacá.

6.3.4 Pasillo.

El pasillo es un género musical y danza folklórica autóctona de Colombia. A fines del siglo XIX pasó de Colombia a Ecuador y a América Central, donde adquirió carácter folclórico en Costa Rica y popular en Panamá; posteriormente se extendió y popularizó en Nicaragua y El Salvador. En cada una de estas naciones tiene características regionales propias. En Venezuela se le conoce como valse y en Perú el pasillo ecuatoriano goza de relativa popularidad, principalmente en el norte del país.

El pasillo surgió durante la época independentista en los Andes neogranadinos como aire y danza de la libertad, pues se originó como expresión de alegría en el momento de la independencia en las primeras décadas del siglo XIX como una adaptación del vals austriaco, variación que determinó un cambio rítmico. El movimiento se hizo acelerado y hasta vertiginoso en su forma coreográfica. En Colombia y Ecuador recibió el nombre de pasillo y en Venezuela conservó el de valse. La exigencia de su interpretación exigió una celeridad que puso en prueba a los bailarines más diestros y se convirtió en una "pieza de resistencia" en que un bailarín, después de tres o cuatro ejecuciones quedaba físicamente agotado. Era de rigor en los salones el uso del pañuelo en la mano para no impregnar de sudor a la dama, ya que se trataba, no de una danza suelta popular sino de un baile

"cogido" en que la pareja estrechamente abrazada por la

Tierra Amarga 50 cintura debía girar velozmente muchas veces hasta provocar el vértigo; eran frecuentes

los desmayos en estos saraos muy concurridos.

Llegó a ser un símbolo musical del mestizaje hispanoamericano. El pasillo fue uno de los aires culturales que tuvo extraordinaria acogida en el medio mestizo de la zona andina como expresión vocal, instrumental y coreográfica. En lo histórico, el pasillo

apareció en la vida nacional por los años de la Colonia (hacia 1800) cuando la nueva sociedad burguesa, semi pedala, de chapetones y de criollos acomodados, buscó la ideación de un tipo de danza más acorde con el ambiente cortesano en que se hallaba instalada; mal podría llevar a los salones, los aires y danzas de tipo eminentemente popular como el torbellino, el bambuco o la guabina que tenían un carácter que entonces se llamaba "plebeyo". Se trataba, pues, de hallar una modalidad coreográfica, y aun musical, que se aviniera con las características de las reuniones nocturnas de estas personas de distinción para divertirse con baile o música y recepciones palaciegas, fijando a la vez una barrera de atuendos, vestuarios y atributos de danza que limitaran el acceso popular a estas formas coreográficas. El pasillo es el aire y la danza de la libertad, pues nació como expresión de alegría durante el periodo de la independencia de España. Es el encuentro entre dos ritmos y danzas de muy opuesto origen: el torbellino de nuestros indígenas y el vals europeo.

CONCLUSIONES

El conversar con la representación de los personajes otorga una perspectiva mayor a cualquier narración, tanto de la emocionalidad del personaje como de su vida externa logrando así una amplia comprensión de lo que busca narrar, nos cohibe de generar ideas lejanas a lo palpable sin negarnos explorar la creatividad. Desde el respeto y la apertura total a escuchar sin ningún prejuicio y trabajando los elementos claves de los personajes inspirados desde afuera hace que las narraciones tengan una connotación profunda e íntimamente respetuosa con las historias que deben ser contadas así mismo esta escucha lleva a abandonar cualquier idea o percepción personal que uno pueda tener sobre el mundo y entregarse totalmente a la mente e historia de los otros.

Tierra Amarga 52 La estética es una de las cosas más importantes para poder desarrollar cualquier

elemento audiovisual ya que esto nos contextualiza acerca de las circunstancias del entorno en que se desarrollan los personajes y la historia.

El sonido es parte vital de la narración dramática, y contextual de los sucesos de la historia, aporta más allá de un ambiente externo, ayuda a interiorizar al espectador para poder sentir los sentimientos y las emociones que los personajes proyecta y ayuda a la narrativa audiovisual en poder palpar algo más allá de la estética y poder darle un significado digno de la historia

LISTA DE REFERENCIAS

- Álvarez, V. A. (2019, February 20). *Un “distrito rural” para cuidar a los campesinos*. El Colombiano. Retrieved March 31, 2022, from <https://www.elcolombiano.com/antioquia/ayudas-a-campeinos-para-frenar-el-desplazamiento-rural-a-medellin-FG10258379>
- Así era el maquillaje de los años 60*. (2021, March 12). Revista Diners. Retrieved March 31, 2022, from https://revistadiners.com.co/tendencias/2582_asi-se-maquillaban-las-mujeres-en-los-anos-60/
- Tierra Amarga 53 Blanco, A. (2021, June 26). *Campo colombiano: proyecto 'Soy campesino' en redes sociales*. Radio Nacional de Colombia. Retrieved March 31, 2022, from <https://www.radionacional.co/actualidad/campo-colombiano/soy-campesino-proyecto-redes-sociales>
- Jaume, R. B. (2008). *La música en el cine*. <http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/111967>
- LAMUJERVERDEVERDE. (2021, Abril 28). *'Nomadland', duelo y libertad*. Pikara Magazine. Retrieved marzo 30, 2021, from <https://www.pikaramagazine.com/2021/04/nomadland-duelo-y-libertad/>
- Lynch, D. (Director). (1999). *Una historia verdadera* [Film].
- Moda años 60 para hombres*. (2017, February 6). Modaellos.com. Retrieved March 31, 2022, from <https://modaellos.com/moda-anos-60-para-hombres/>
- Panda Cinemático. (2019, Agosto 22). *Técnicas De Composición: El Encuadre Natural*. Panda Cinemático. Retrieved Marzo 30, 2022, from

<https://www.pandacinematico.com/tecnicas-de-composicion-el-encuadre-natural/> *Un breve repaso por la moda de los bogotanos en el siglo XX.* (2017, August 6). KienyKe.

Retrieved April 1, 2022, from

<https://www.kienyke.com/historias/un-breve-repaso-por-la-moda-de-los-bogotanos-en-el-siglo-xx>

<https://www.informacion.es/ocio/cine/my-fair-lady-bella-dama-8971103.html>