

UNIVERSIDAD MAYOR

UNIVERSIDAD MAYOR

FACULTAD DE ARTES

ESCUELA DE CINE

ZOOLÓGICA

Proyecto para la obtención del Título de Realizador Cinematográfico.

Para optar al grado de Licenciado en realización cinematográfica

Autor: Rodrigo Emilio Graells Contreras

Profesor guía: Germán Moreno Valenzuela

Santiago - Chile

Año 2016

Índice

Página 2	Agradecimientos.
Página 4	Resumen.
Página 5	Introducción.
Página 6	Capítulo 1 - De la idea al producto final.
Página 8	Capítulo 2 - La estética, el lenguaje y sus procesos.
Página 10	Capítulo 3 - El corte descontextualizado.
Página 12	Capítulo 4 - Proceso de aprendizaje.
Página 13	Fuentes.
Página 14	Storyline.
Página 15	Escaleta.
Página 19	Carta gantt.
Página 21	Frames.
Página 23	Fotografía fija
Página 24	Making of
Página 25	Afiche.
Págon 26	DVD

Agradecimientos.

Antes de agradecer a quienes me ayudaron en esta película, me gustaría mencionar a quienes sin ellos no estaría aquí.

Quiero partir por mis padres que, a pesar de mis miedos iniciales, siempre me apoyaron en todo lo que quería hacer. También a mis hermanas que toda mi vida han estado ahí y este proyecto no fue la excepción.

A Loreto Baeza, mi profesora de artes visuales en el colegio, quien me ayudó a encontrar mi vocación, me guió en mis primeros pasos audiovisuales en la enseñanza media y me mencionó un taller que se realizaba en la Universidad Mayor sobre cine, sin el cual no habría podido decidirme por esta carrera.

A Guillermo Bravo y a Ricardo Larraín por abrirme las puertas del cine en este taller y enseñarme paso a paso qué debía hacer para contar una historia estando detrás del papel y luego de la cámara.

Es importante que le de las gracias a los que me ayudaron de distintas formas en éste proyecto. Primero a Camilo Cerda, quien me acompañó en los primeros meses de rodaje, me escuchaba cuando le explicaba las ideas nuevas que me iban surgiendo y soportaba mis llamadas en cualquier horario.

A Nicolás Mancilla, quien me facilitó su cámara en el inicio del proyecto y que, gracias a eso, nos hicimos colegas, socios y grandes amigos.

A los integrantes de la banda Zoológica, por abrirme las puertas de su sala de ensayos y de sus vidas. Por dejarme ser partícipe de los distintos procesos que vivieron como banda al punto de considerarme uno de ellos. No solo fueron los personajes de mi primer documental, también han sido grandes amigos y compañeros durante estos años.

También a Germán Moreno, mi profesor guía, quien me aconsejó y me orientó en este proceso.

Finalmente quiero agradecer a quienes fueron un gran apoyo durante este proceso: A Nicolás Núñez quien sin saber nada de éste proyecto, me ayudó a mantener la calma en los momentos de estrés y a poder despejarme cuando más lo necesitaba. Además de apoyarme incondicionalmente. Y también a mi novia Constanza Asenjo, quien estuvo a mi lado gran parte de este proyecto, aguantando mis mañas y siendo mi cobija en los momentos más complejos.

Muchas gracias a todos los que han formado parte de mi vida, pues sin ustedes no estaría aquí, no sería quien soy ahora ni podría haber hecho nada de esto.

Resumen.

“Zoológica” es un documental de seguimiento, donde la banda del mismo nombre se propone realizar su segundo trabajo discográfico. Sin embargo, en el camino se enfrentan a distintos problemas los cuales entorpecen el trabajo, llevando a la banda a un quiebre, una crisis, de donde logran entender que las herramientas que poseen son la forma de salir de ahí.

A nivel personal, esta tesis profundiza en los procesos por los que pasé en la realización de este documental, las propuestas que planteo como lenguaje cinematográfico tanto a la hora de filmar como en el montaje.

Introducción

Frente a la pregunta ¿Qué quieres contar con todo esto? Pues tengo varias respuestas, pero la principal es que quiero contar mi historia, contar las cosas que he vivido pero a través de otros. A pesar de que en el documental se presenten a músicos y yo nunca he estado formalmente en una banda, mi historia de una forma simbólica se presenta en este documental. El tener un proyecto que se enfrenta a muchas dificultades y que por diversas razones no puede ser finalizado, el que te abandonen en medio de algo que para uno es importante, el creer en mis capacidades y salir adelante, junto con poder confiar en los que siguen a tu lado.

La historia de zoológica es el reflejo de cualquier proyecto en el que uno cree, que a pesar de que las cosas se vienen cuesta arriba, se trabaja incansablemente hasta lograr la meta.

Con esta película encontré lo que me gusta y lo que creo que haré en los años que vienen. No me lo esperaba, pero ahora siento que tengo una vocación muy grande por el cine documental.

Hasta antes de emprender este proyecto, yo quería dedicarme a la producción y a la asistencia de dirección. Me siguen gustando esas áreas, pero siento que el hecho de ser un observador de un mundo real y al mismo tiempo ser quien representa las características de éste mediante el lenguaje cinematográfico, son cosas que me fascinan del cine documental.

Hablo desde la inexperiencia, pero también desde las ganas que tengo de aprender y experimentar cosas nuevas. Si bien no me siento tan satisfecho con el resultado de este proyecto, estoy tranquilo, ya que aprendí mucho en el camino, además de que con él perdí el miedo a "jugar" con la cámara y el montaje.

1 - De la idea al producto final

Recuerdo cuando Guillermo Bravo, director de carrera de la escuela de Cine de la Universidad Mayor, en unas de mis primeras clases de “Taller de Cine” nos explicó que entre la idea y la película terminada había un largo trecho donde pasan tantas cosas que interfieren en lo que se está contando, que las probabilidades de que se mantenga la historia original al final del montaje es casi cero. Y como era de esperarse, eso me pasó con “Zoológica”.

En un principio creé un guión en base a lo que investigué y el tiempo que pasé junto a los músicos. Quería mostrar lo que hacía cada uno, las razones que tenían para no poder desarrollarse por completo como músicos, como los estudios, trabajo, familia, todas esas cosas que veía, escuchaba y que lograba interpretar. Además quería mostrar cómo funcionaba el mundo de las *tocatas* y los problemas monetarios a los que se veían enfrentados los músicos.

Quería indagar a fondo la vida de cada uno de los integrantes de la banda pero al mismo tiempo, alejarme de ellos para exponer lo que sucedía en el mundo de la música. Pero no fue tan fácil. Los músicos tenían cierta reticencia a abrir sus espacios personales y para complicar más mi idea, dejaron de tocar en vivo y se concentraron en componer. Ahí fue cuando decidí centrarme en la sala de ensayos y en la creación del disco.

Me propuse seguir con mi plan de profundizar en cada uno de los integrantes de la banda pero ahora junto a un relato de lo que era la banda como un individuo. Incluyendo los procesos en la sala de ensayos y la necesidad constante de compartir fuera de ella para mantener este proyecto en marcha, dejando fuera de la sala de ensayos los problemas personales.

Cuando todo parecía ir de maravilla, mi escaleta se estaba siguiendo al pie de la letra y al fin los músicos me habían abierto las puertas de sus casas, al punto de considerarme un amigo y casi un integrante de la banda, el vocalista, Andrés, decide irse tras una discusión con uno de los guitarristas, Matías. Discusión que no filmé porque justo ese día no pude ir a la sala.

Desconcierto, rabia, pena, depresión. No sabía qué hacer, tenía todo tan estructurado que enfrentarme a este cambio, que no filmé, fue como recibir un golpe de forma sorpresiva. A esto debo agregar que yo, desde un inicio, pensé que el final del documental sería cuando lanzaran el disco que estaban componiendo, y con la salida de Andrés esto no se veía venir.

“Como en la vida pasa, tu teni crisis y esas crisis te permiten seguir creciendo” dice Matías en una de los últimos clips donde le habla a la cámara, pero también me habla a mí.

La partida de Andrés fue la oportunidad para crear, ahí planteé cómo quería montar mi documental, solapar planos de distintos contextos con la intención de armar el relato con lo que dicen y lo que hacen más que con todo lo que sucede en cada escena. Ahí estaba la esencia de mi documental, en ese momento me reencanté con el proyecto y es justamente esa secuencia, cuando Andrés deja la banda, es la que más me deja conforme. En ese momento no solo pude generar un lenguaje que me satisficiera, sino también mi forma de representar el estilo musical de la banda en le montaje.

Finalmente el proyecto terminó mostrando otra historia y yo terminé contando otras cosas, pero siempre teniendo claro que quería que el documental fuera de observación y que deseaba reflejar una realidad, poder utilizar a la banda para mostrar cómo se hacen las cosas actualmente. Pero no se queda ahí, terminé contando lo complejo que es trabajar en grupo y las dificultades que te puedes enfrentar a la hora de realizar un proyecto de tal envergadura.

2 - La estética, el lenguaje y sus procesos.

Cuando me planteé realizar este documental pensé que debía hacer algo diferente. El problema era que no sabía mucho sobre documentales por lo que empecé a ver muchos, sobretodo de música. Lo que más me llamó la atención fue que casi nunca se generaba un lenguaje que tuviera algo que ver con el tema que trataba, ni con la música que se tocaba.

Este caos en la sala de ensayos, las ausencias persistentes de distintos integrantes de la banda, lo poco que se percibe el paso del tiempo, en general todos estos elementos debían ser traducidos en un lenguaje cinematográfico y no solo ser mostrados en el plano. Yo debía generar algo para expresarlos también.

Así fue como decidí discernir del contexto, dejar de explicar dónde y en qué momento estamos y dedicarle el montaje, al texto, a lo que decían y hacían los músicos [Lo profundizo en el capítulo 3].

A pesar de que me tomó meses lograrlo, me transforme en un fantasma que rondaba por la sala de ensayos y que seguía a los músicos. No se inmutaban cuando yo me ponía al lado o al frente para lograr un plano cerrado y actuaban con naturalidad a pesar de mi presencia. Costó, costó mucho, pero fue cosa de acostumbrarlos. Sabía que sería difícil, por lo que mientras estuve realizando la investigación, iba todas las semanas con la cámara y los filmaba, incluso a veces se me acababa la tarjeta o la batería y seguía haciendo como que los grababa porque sentía la necesidad de acostumbrarlos. Finalmente, después de dos meses, pude componer en la cámara con total comodidad, no se incomodaban como en un principio y se centraban en lo que estaban haciendo.

Sentía la necesidad de poner la cámara al lado de ellos, frente a ellos, detrás de ellos, pasearme por la sala sin interrumpir la acción. Lograr planos cerrados para resaltar la cercanía que quería lograr con los músicos. "Zoológica" es un documental

que observa a los músicos desde dentro de la banda, ser parte de estos procesos internos y para lograr eso debía estar ahí.

Un tema importante en éste documental es el tiempo, el que se daban los músicos para dedicarle a la banda, el que viví durante éste proceso, el que planteé en el montaje.

Muchas veces las prioridades de los músicos estaban en sus vidas personales, por esto el desarrollo del disco se alargó de unos meses, que era lo que planeaban cuando inicié el rodaje, a dos años, que fue lo que registré en el documental. Para mí esto fue un gran problema, pero la banda se lo tomaba con naturalidad. Esta naturalidad fue la que en el corte final hice que no se vieran los dos años de rodaje más que en los peinados y la ropa que usan. Aparte del estilo de montaje, son ellos los que naturalizan estos tiempos dejando a los espectadores que desconocen estos detalles la duda de en cuánto tiempo transcurre la película.

Por último me gustaría hablar sobre la división de la película, el antes y el después de la salida del vocalista, Andrés, de la banda. El cambio de narrador/protagonista se plantea desde la idea de que la banda pierde un pilar importante, tienen a alguien que los lleva como líder y cuando él se va la banda quedan con un vacío que lo llenan cuando Matías, guitarrista, toma las riendas de la banda, sacándola de esta crisis. Esto es lo que reflejé en el montaje, dejando a propósito a Andrés como protagonista absoluto de la película hasta que se va y uno como espectador siente lo mismo que en ese momento sienten los integrantes de la banda, “¿y ahora qué?” Pues la banda se reformula al igual que el documental, siendo otro personaje ahora es el narrador.

3 - El corte descontextualizado.

En el documental me propuse realizar un montaje distinto, quitarme el contexto en la mayoría de las secuencias y entrar de lleno al argumento. Si en tres situaciones distintas se hablaba de un tema en específico, las iba a juntar y que entre las tres se armara un texto legible por el espectador, donde yo le daba toda la información necesaria para que quede claro lo que deseo contar. Es por eso que muchas veces no establezco plano de contextualización y paso directamente al diálogo o a la acción.

Walter Murch, hablando sobre el corte perfecto realiza una lista de seis criterios estableciendo un orden de prioridades a la hora de yuxtaponer un plano sobre otro, estos son:

- 1) responde a la emoción del momento; 2) hace avanzar el argumento;
- 3) tiene lugar en un momento que desde el punto de vista del ritmo es interesante y adecuado; 4) tiene en cuenta lo que podría llamarse la "dirección de la mirada": la preocupación por la situación y el movimiento del foco de interés del espectador dentro del cuadro; 5) respeta la gramática de las tres dimensiones convertidas en dos por la fotografía (las cuestiones del eje, ect.); 6) respeta la continuidad tridimensional del espacio real (donde se sitúan las personas en un espacio y la relación de unas con otras).

Luego de esto, el autor otorga porcentajes de acuerdo a la relevancia de cada punto.

1. Emoción 51%
2. Argumento 23%
3. Ritmo 10%
4. Dirección de la mirada 7%
5. Plano bidimensional de la pantalla 5%
6. Espacio tridimensional de la acción 4% (Murch, 2003, p.31).

Debo confesar que lo anterior lo leí luego de llevar bastante avanzado el montaje, pero sirvió para entender por qué funcionaba el corte descontextualizado en mi documental.

La “emoción”, el “argumento” y el “ritmo” fueron mi prioridad a la hora de montar el documental y generar así el estilo de éste. Desarrollé un montaje que viaja entre distintas situaciones sin importarle dónde se encontraban los personajes ni cuándo pasó la situación en cuestión, la secuencia se arma a partir de lo que sucede, lo que hablan, lo que hacen. La prioridad estaba en contar la historia que desee transmitir y no en la formalidad de la escena.

4 - Proceso de aprendizaje.

Durante los años que estuve desarrollando este proyecto aprendí muchas cosas y siento que eso se ve en el documental, la posición de la cámara y los movimientos de la misma, la cercanía con los personajes y el tiempo que permanecía con cada uno, entre otras, son cosas que mientras pasan los minutos se ve una maduración de parte de la mano que está detrás de la cámara.

Pero algo que no se ve en el documental es que sentí la necesidad de contar cosas más profundas. Esto es algo que me dejó intranquilo mucho tiempo y que solo pude calmar al darme cuenta que Zoológica fue parte de mi proceso de aprendizaje.

Para el futuro, tengo planeado hacer muchos proyectos y filmar distintas cosas, pero siempre teniendo en cuenta de que estoy aprendiendo constantemente y que cada día adquiero nuevas herramientas que voy poniendo en práctica.

Cada proyecto es un paso que doy, los errores que cometí en este documental y en las distintas cosas que estoy haciendo son parte del aprendizaje, tomo nota y avanzo.

Fuentes.

Libro:

-Murch, W., (2003), *En el momento del parpadeo*. Madrid, España: Ocho y Medio, Libros de Cine.

Storyline:

Zoológica es una banda emergente de post rock chilena que se embarca en la realización de un proyecto discográfico, pero para lograrlo deben pasar por muchas dificultades, llevando a la banda a una crisis que da pie a la creatividad y a la cohesión de los músicos.

Escaleta

Secuencia 1 / Alondras.

Montaje musical de canción Alondras, incluye planos de todo el documental cuando la banda tocaba esta canción

Secuencia 2 / Ensayos.

Los integrantes de la banda deciden componer para realizar un disco, Andrés muestra su idea de "Tortuga". Avanzan en el tema y discuten sobre el mimos.

Secuencia 3 / Entrevista Andres.

Andrés explica la importancia de las instancias de conversación de las bandas fuera de la sala de ensayos.

Secuencia 4 / Playa.

La banda se va a la playa, hablan sobre los temas, tocan música, disfrutan.

Secuencia 5 / Entrevista Andrés.

Andrés cuenta el rol que realiza en la banda organizando los ensayos y consiguiendo las "toccas"

Secuencia 6 / Playa.

Fernanda, la novia del baterista, cuenta un percance que le sucedió camino a la playa por estar embarazada.

La banda se va de la cabaña donde aloja, antes de partir de vuelta a Santiago se separan y Andrés se va solo a jugar en un local de videojuegos.

Secuencia 7 / Seguimiento Andrés.

Ya en Santiago, Andrés cuenta lo importante que es la música para él mientras asiste a clases en la universidad, donde también asiste Andreas.

Secuencia 8 / Entrevista Andrés.

Andrés cuenta su necesidad por ensayar más de una vez a la semana, exponiendo sus problemas con Matías.

Secuencia 9 / Celia - Aspidoquelon.

Montaje musical compuesto por distintos ensayos que muestra principalmente a Andrés cantando la canción "Celia".

Secuencia 10 / Ensayo.

Siguen la composición de "Tortuga", Andrés muestra cambios y le muestra los otros músicos lo que quiere con la canción.

Secuencia 11 / Reunión en la casa de Suazo.

La banda va a la casa de Suazo, conocen a su hija recién nacida. Le preguntan al baterista si tendrá complicaciones con el ritmo de los ensayos y con el dinero del disco, él confirma que podrá a pesar de tener una hija.

Secuencia 12 / Maqueta Tortuga.

Zoológica graba la maqueta de "Tortuga", Andrés se mantiene al margen de la grabación.

Secuencia 13 / Entrevista Andrés.

Andrés explica su relación con Matías y cómo se fueron dando las cosas para que él se fuera de la banda.

Secuencia 14 / Reestructuración.

Los músicos exponen sus puntos de vista respecto a que Andrés se fuera.

Secuencia 15 / Entrevista Matías.

Matías expone las complicaciones a las que se enfrentan al no tener a Andrés en la banda y cómo salieron adelante.

Secuencia 16 / Reuniones.

Matías toma las riendas de la banda y la reorganiza.

Secuencia 17 / Entrevista Matías.

Matías explica que gracias a las capacidades de Andreas y Rodrigo pudieron reestructurarse sin tanta dificultad.

Secuencia 18 / Reuniones.

La banda decide hacer un EP para porque ahora tienen menos dinero y quieren terminar rápido el proceso.

Secuencia 19 / Ensayos.

La banda compone las letras de las canciones.

Secuencia 20 / Entrevista Matías.

Cuenta los miedos que tuvieron al enfrentarse al cambio.

Secuencia 21 / Conversaciones de reestructuración

La banda expresa confianza para seguir.

Secuencia 22 / Entrevista Matías.

Matías explica la importancia de Pepe, el productor del disco.

Secuencia 23 / Grabación del disco.

La banda inicia el proceso de grabación con la batería, se estancan en detalles que tienen que afinar, luego siguen con el bajo y finalmente con las guitarras.

El proceso es tedioso y agotador pero logran terminarlo con éxito.

Secuencia 24 / Entrevista Matías

Matías cuenta lo complejo que fue seguir con la banda sin Andrés, pero que esta crisis se lo tomaron como una oportunidad de creación.

Secuencia 25 / Rusio - Vendrán llluvias suaves.

Montaje musical que muestra a la banda tocando la canción “Vendrán llluvias suaves” durante todo el proceso presentado hasta ahora, finalizando con la banda tocando en vivo.

Carta Gantt:

2016	Enero				Febrero				Marzo				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Rodaje: Lanzamiento del disco													
Ordenar material													
Montaje													

2016	Abril				Mayo				Junio				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Rodaje entrevistas													
Montaje													
Primer armado													

2016	Julio				Agosto					Septiembre			
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
Montaje													
Segundo armado													
Tercer armado													
Armado Final													
Post Producción de sonido													
Post Producción de Fotografía													
Estreno académico													

Frames:

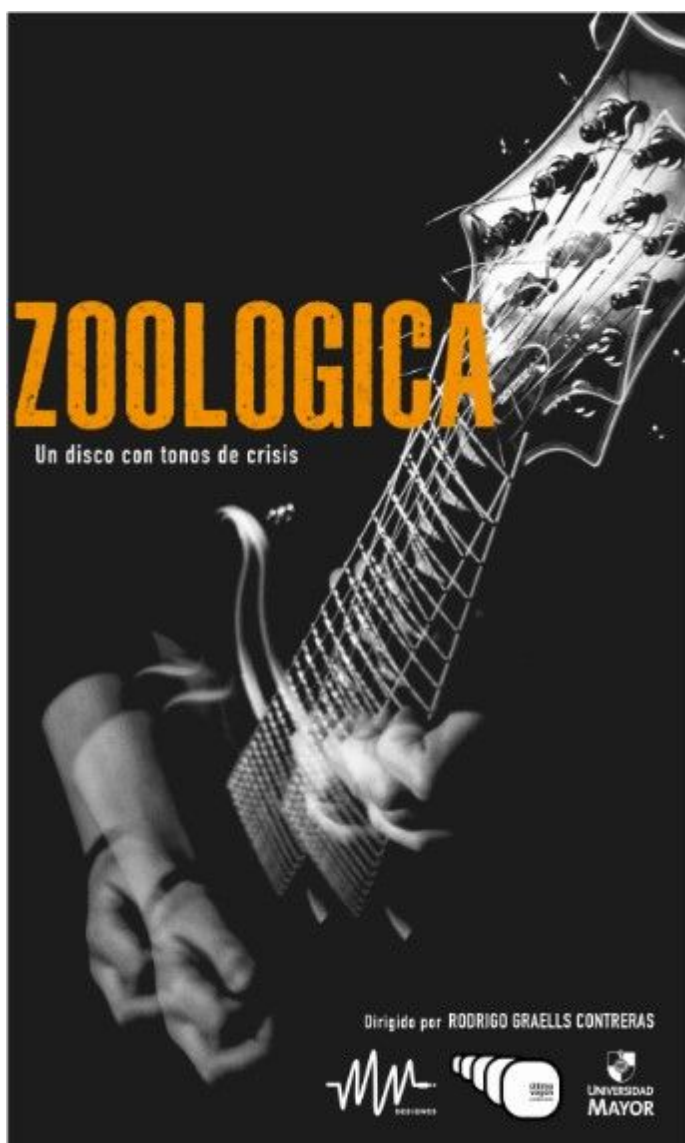
Fotografía fija:

Making of:

Afiche:

DVD:

ZOOLOGICA

Un disco con tonos de crisis

ZOOLOGICA

Un disco con tonos de crisis

Una película de Rodrigo Graells Contreras
Santiago, Chile, 2014.

Un disco con tonos de crisis
ZOOLOGICA

Dirigido por
RODRIGO GRAELLS CONTRERAS