

ESCUELA DE CINE

“SCHERZO”

Alumno: Cristian Plana

Profesora Guía: Paulina Obando

Tesis para optar al grado de Licenciado en Cine Documental

Santiago, Diciembre 2018

1. Desarrollo de la idea filmica:

Scherzo es un documental que retrata, de un modo contemplativo, un día dentro de la vida de una intérprete jubilada de la Orquesta Sinfónica de Santiago, la violinista Sofía González, a través del registro de su espacio íntimo cotidiano, su soledad, su cansancio físico, los recuerdos vivos de la música y un dolor marcado por un hecho trágico familiar inenarrable para ella.

El documental se divide en tres unidades, en la primera unidad vemos a Sofía en las primeras horas del día, iluminando su departamento, preparándose el desayuno, realizando con cierta dificultad los ejercicios matutinos de elongación, hasta finalmente inaugurar su día tocando escalas y fragmentos sueltos de piezas para violín. En la segunda unidad vemos el reencuentro de Sofía con una ex colega violinista con quien se reúnen a recordar y revivir los tiempos de juventud en que conformaban un cuarteto de cuerdas, interpretando piezas clásicas en ese mismo departamento y, este día en particular, un "*scherzo*", movimiento musical juguetón y bromista escrito por su admirado compositor Ludwig van Beethoven. La tercera unidad finaliza con un ensayo solitario de Sofía, de fragmentos de piezas ya estudiadas e interpretadas en otro tiempo, sin partitura, sólo con la memoria de su cuerpo ya cansado, que se constituyen en retazos de una larga vida en la música, atisbando en el ocaso de una rigurosa carrera los primeros rudimentos aprendidos, como si en este jugueteo de la vejez emergiera la infancia de su intérprete.

2. Objetivos del documental:

Crear un documental a partir de un personaje, construyendo un relato que no pretende convertirse en un retrato tridimensional acabado, sino más bien en el bosquejo de la vida de una instrumentista, un trazo grueso pero profundo de una violinista que trabajó toda su vida en torno a la música clásica y que hoy se ve sumida en la vejez, la soledad y la dificultad que le impone su propio cuerpo para poder ejecutar su violín con el virtuosismo que la caracterizaba, sino simplemente a modo de ensayo, como una niña que juega a sacar sonidos que no logran completarse.

Permitir que los distintos elementos que vayan surgiendo a lo largo de la indagación del material escogido, tanto biográficos, como visuales y musicales, vayan conduciendo orgánicamente hacia la configuración de un relato audiovisual que privilegia una mirada contemplativa sobre lo que expone, que sea capaz de volverse elocuente, reflexiva y narrativa, sin necesidad de abusar de la palabra hablada.

3. Punto de vista:

En el capítulo número 2 del texto de Bill Nichols “La representación de la realidad”, donde aborda las distintas modalidades de representación en el documental, el autor hace referencia a la *modalidad interactiva*, de la cual desprende el sentido del realizador-testigo, es decir, el intento de desaparecer como interlocutor físico para dar cuenta de *mi* mirada sobre el mundo documentado a través de una selección condensada de reflexiones y acciones que se ejecutan a lo largo de las sesiones. No se busca increpar a los actores, ni rebatir opiniones personales, simplemente el trabajo de interacción consiste en abrir espacios, ser una especie de catalizador que permita develar temas y zonas biográficas de las cuales más tarde pudiera extraerse trozos que sirvan como hilos narrativos y aporten una connotación ya sea social, política o profundamente humana, manteniendo la idea de configurar una biografía más bien arquetípica y no tridimensional de los roles.

Desde la fotografía se intentó situar el punto de vista desde una contemplación del espacio como cuadro más que por la acción puntual. Priorizando los planos generales, creándose desde la anticipación del punto de vista para posteriormente capturar sin mayor intervención. Para generar el artificio del real se tiene que crear un vínculo con la persona a retratar de mucho respeto y confianza, es por eso que el involucramiento del fotógrafo debe ser igual al del director. Crear el ejercicio de hacer desaparecer la cámara para que la persona no sienta la presión del ser observada para así además presentarnos aspectos que en el guión no estaban contemplados. Esto considerando un viaje de la

mano con Sofía, quien es la encargada de trasladarnos hacia sus amores y temores relacionados con la música y el instrumento.

Con relación de la iluminación, el espacio fue perfecto. Un ventanal que brindaba luz diaria desde las 7:30 AM hasta las 19:45 HRS gracias al rebote de los espejos y vidrios del edificio de enfrente. Se usó rebote de sopaipilla de 80cm para levantar principalmente rostros en ciertas situaciones. Puesto en el suelo para no generar mayor intervención y que los personajes pudiesen trasladarse sin problemas de estropear algo y de nosotros poder registrar ese traslado sin nuestros elementos.

La cámara que se usó, fue la Pentax K5 IIS, Cámara DSLR Crop frame, con video full HD 25 FPS, revestida de un cuerpo de magnesio, resistente a las altas temperaturas, bajas temperaturas, golpes, agua, polvo y arena. Con un sensor sin filtro para mayor definición, preparado para evitar el Moire y la aberración cromática y además con estabilizador incorporado para trabajar con lentes antiguos sin estabilizador. Tiene una entrada de tarjeta SD que evita su sobrecalentamiento. Se usó tarjetas SD de 95mb de velocidad de grabado. El cuerpo de cámara tiene una montura de lente PK que permite la utilización de lentes Pentax y Samsung de última generación y de toda la gama de lentes Pentax análogos (antiguos) de óptica de cristal sin necesidad de adaptador.

La óptica usada fue para los planos generales el 18-55mm f3.5-5.6 resistente al agua, de alta definición y revestimiento. Para los planos detalle se usó el lente para cámaras análogas SMC 50mm F2 de cristal, este último, para generar bokeh más atractivos y generar mayor dramatismo y focalización con la poca profundidad de campo.

4. Método de investigación:

La protagonista del documental, Sofía González, fue contactada por el director, ya que era una familiar cercana de una amiga. En una primera etapa se realizaron conversaciones dentro de su

departamento acerca de su carrera como intérprete profesional y algunos asuntos relacionados con su vida personal, que nos dieron claves sobre la atmósfera que debía plasmarse en imágenes. Se pudo acceder a un registro de audio en formato cassette del año 2006 realizado por Sofía donde se grabó tocando viola, como una forma de dejar testimonio de lo que era su sonido en la época en que jubiló de la Sinfónica. En un momento de las conversaciones apareció la foto en blanco y negro que se muestra en el documental donde aparecen cuatro músicos mujeres, entre ellas Mirka, amiga de Sofía, violinista también y ex integrante del cuarteto Otvös. Sólo a ella pudimos contactarla y aceptó participar de una conversación y una sesión de música junto a Sofía.

Lugar: Pudimos visitar en varias oportunidades el condominio donde vive Sofía desde los años cincuenta, ubicado en la calle Providencia con Los Leones. Se ha podido registrar el parque del condominio, los pasillos de acceso con ascensores y escaleras, además del interior del departamento donde ella vive, con detalles de su living comedor y habitación principal, así como la cocina.

5. Propuesta de estructura narrativa/ Montaje:

El relato de este documental está dividido en tres bloques principales, que dan cuenta de tres momentos dentro de una jornada en la actual vida de la protagonista, Sofía González.

En el primer bloque vemos a Sofía sola en su departamento, abriendo las cortinas del living, en una especie de apertura del documental, que también sugiere el inicio de una jornada diaria normal, luego la vemos ejecutando un ejercicio de relajación que aún el espectador no relaciona con su oficio musical, y después realizando labores domésticas en la cocina y en su habitación para finalmente mostrarla sacando su viola para realizar una breve ejecución que se convierte en la presentación del personaje y el mundo donde se mueve.

El segundo bloque gira en torno al cuarteto de cuerdas y se inicia con la llegada al departamento de la amiga de Sofía, Mirka, junto a quien dialoga a partir de una fotografía de los años

sesenta, para luego, juntas, realizar una sesión donde tocan un trozo de un *scherzo* perteneciente a una partitura de Beethoven. Se trata del desarrollo del documental, en donde vemos el estado actual de ambas mujeres teñido por el recuerdo de su época de juventud en torno a la música.

En el tercer bloque, la luz del atardecer sirve de fondo para mostrar el final del día de Sofía, tocando fragmentos de piezas semi olvidadas, en un dilatado cierre del documental que se convierte en analogía del ocaso de una carrera artística.

Montaje: Editado en un macbook con el programa Final Cut 6.2, la estructura quedó clara desde el principio. Sofía tuvo una gran disposición que permitió entregarnos un material sólido y coherente en su totalidad. El proceso de grabación priorizó la escaleta del director que establecía guiarnos diegéticamente por el pasar del día y a esto, sumarle todo lo que pueda ocurrir que no tuviésemos pensado. Es por eso, que la estructura de montaje se sostuvo con el paso de luz del espacio y la progresión de un conflicto interno que se manifestaba poco a poco.

Sin entrevistas directas ni preguntas que contestar, el material con una carga estética importante, entregó las luces para que el proceso de montaje fuese claro.

6. Integrantes del equipo:

Director: Cristian Plana

+569 98401973 // cristianplanagonzalez@gmail.com

Fotografía y Montaje: Christian Nawrath
+569 83526669 // christian@colorhaustudio.com

7. Plan de Producción:

Mes	Marzo				Abril				Mayo			
Semana	1	2	3	4	1	4	3	4	1	2	3	4
Conversaciones con Sofía y primeros registros	X	X	X									
Registro Sofía				X	X	X	X					
Conversaciones con Sofía y Mirka						X	X					
Registro interpretación Scherzo							X					
Montaje								X	X	X	X	
Post producción									X	X	X	
Revisión Prof. Guía									X	X	X	X

8. Conclusión:

La intención de ser contemplativo en un relato documental no necesariamente implica mantenerse en un lugar pasivo de observador inmutable, no excluye la posibilidad de abrir espacios impensados, sorprendidos, que pongan en crisis al realizador que observa con la intención de no ser descubierto. Es un modo de trabajo que, a pesar de la ausencia o el silencio de la mirada, te vuelve cómplice de eso que se va revelando sin forzarlo y emerge por necesidad. El material que dio forma a este documental fue surgiendo desde los recuerdos profesionales de su protagonista, atravesados por una profunda vocación por la música y una herida personal oculta que no fue capaz de nombrar.