

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

TECNOLOGÍA EN REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

CORTOMETRAJE FICCIÓN “RE”

**MARIANA ESPEJO GONZÁLEZ.
STEPHANY Z Aidman SEGURA.**

**PAOLA CHAPARRO BORJA
TUTORA**

2018

TABLA DE CONTENIDOS

Agradecimientos	3
I INTRODUCCIÓN	5
Logline	5
Presentación del tema	5
Objetivos	8
Justificación	9
II PROPUESTA DE LA CREACIÓN	11
Antecedentes	11
1. Fundamentación teórica	11
1.1 La guerra y el cine	11
1.2 La música y el alzheimer	12
1.3 Paramilitarismo, reparación y arte	14
2. Fundamentación visual	17
Referentes estéticos	23
Sinopsis	26
Formato de difusión	27
Metodología	28
La historia antes de Re	28
¿Y dentro del set?	30
La magia en el estudio	32
Público objetivo	34
III APORTES Y CONCLUSIONES	35
Reflexiones	35
Bibliografía	37

AGRADECIMIENTOS

*“Cuéntale, cuéntale al mundo cuéntales de mi sentir
Corre, corre, pajarito todos esperan por ti
Cuéntale, cuéntale, al mundo cuéntales de mi sufrir
Que la muerte es el olvido y nadie me ha olvidado a mí”
Entre piedras y carbón.
Telebit Ft. Andrea Echeverry.*

Muchas veces he pensado que mi vida ha tenido muchos bajonazos, la ansiedad, la tristeza, el estrés y la rutina me van ralentizando el tiempo de a poquitos. Pero por el contrario, cuento con esa resistencia y resiliencia que nos ha marcado como Colombianos y Colombianas, virtudes que al comenzar a soñar RE, me llevaron a encontrar situaciones y personas fantásticas, que harían de este proceso, uno de los más significativos para mi vida.

Agradezco en primer lugar a mi madre, que siempre estuvo a mi lado como una leona, luchando codo a codo conmigo para lograr mi paso por Uniminuto y para que este lindo proyecto pudiese llegar a las manos de este lector o de aquel espectador, también a mi Mechis, esa abuela con quien comprobé el mágico poder de la música, la belleza del campo y del amor por el otro, su ausencia aún arde y pica en lo más profundo de mí.

Incontables fueron las veces que nos sentamos con Stephany a charlar, desde el más mínimo detalle, hasta la exhaustiva búsqueda de presupuesto, a ella también le agradezco haber caminado a mi lado, a pesar de las rocas, los ríos y los desiertos que cruzamos juntas todo este año para lograr este cortometraje, con el que llevaremos un mensaje de paz, perdón y reconciliación. Agradezco a mis hermanas, a mi hermano y demás familia, a mis amigos, colegas, profesores, artistas, cada una de esas personas que nos aportó un pedacito de su alma para hacer este sueño realidad. Cada vez me siento más comprometida con nuestra memoria, con la historia que lleva nuestro país en hombros y con la responsabilidad que adquiriré al momento de aceptar este camino de cámaras, luces, historias y colores. A las víctimas del conflicto les digo que tienen mi lente, mi cerebro y mis palabras a su

disposición. Contemos historias, creemos mundos fantásticos y sobretodo, llevemos ese RE de paz a cada esquina y a cada corazón.

VIVA EL CAMPO, LA MÚSICA, LAS FLORES, LA MEMORIA Y LA PAZ.

Mariana Espejo G.

"La vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda

y cómo la recuerda para contarla"

Gabriel Garcia Marquez

Desde hace varios años me he mantenido solo como espectadora de múltiples relatos y vivencias en torno al conflicto armado que hemos vivido durante tantos años en el país, siempre al margen, pero con grandes deseos de hacer algo, de alguna manera movilizarme y aportar mi granito para alimentar la esperanza y la reconstrucción de este país tan herido. Así llega a mi RE, mi momento de reivindicarme con tantos y emplear mis conocimientos y habilidades para aportar al momento que vivimos ahora.

Con toda la motivación, el ánimo y el amor por esta emotiva historia, que fue escrita con trozos de muchos relatos y desde nuestro sentir, que no es más que el de otro colombiano inconforme y con sed de cambio; escrito que era tan solo el inicio de esta travesía, que no fue tarea fácil, pero que su carga se vio aliviada por el apoyo de tantos corazones que como a mí, también motivo esta historia. Agradezco a todos ellos por su apoyo y ayuda; y me es imposible nombrarlos a cada uno, pues no es solo de contar al Crew que permitió la realización a pesar de todos los pormenores que hayamos pasado, sino también a amigos, profesores y familiares que han seguido todo el proceso desde el inicio, desde que surgió la historia escrita con tanta emoción, pasando por varios bajonazos y la desilusión cuando las cosas que no salen como se planean y volver a recobrar la fuerza para culminar la realización y ganar de nuevo la motivación para seguir trabajando con y para RE.

Agradezco a quien aún cree en RE y en la fuerza de su historia, a todos quienes aportaron lo que disponían para él, aunque no fuera material y si unas palabras de ánimo que tanto hacen falta para recobrar la fuerza y levantarse. La creación audiovisual no es tarea fácil y queda más claro que nunca, la importancia de un trabajo en equipo, de meterle amor a lo uno hace, mantener la esperanza y realizar esos sueños que anhelan ser vida.

Stephany Zaidman Segura

I. INTRODUCCIÓN

LOGLINE

Un músico irrumpe la cotidiana vida de un anciano que padece de Alzheimer, recordando un pasado que los une y los lleva a redescubrir el significado del perdón, la paz y la reconciliación.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

La guerra en Colombia ha estado presente a lo largo de la historia de nuestro país y este conflicto armado ha dejado muchas heridas abiertas a nivel social, político y económico; sin embargo, desde el 2016 se firma un nuevo acuerdo de paz, con el que se reduce sustancialmente el número de muertos que nos deja esta guerra. Pero aun así después de firmar uno de los procesos de paz más estructurados, estudiados, cuestionados y debatidos en el mundo, nos encontramos con que aún no dejan de existir los grupos armados al margen de la ley ni la violencia en general en el territorio nacional.

Muchos colombianos con la esperanza de ver un país libre de conflicto armado emplean sus habilidades y conocimientos en crear herramientas y estrategias, que permitan llegar a más personas y crear conciencia sobre nuestra posición como víctimas o incluso victimarios, frente al papel que asumirá cada persona en el territorio nacional sin distinciones, pues de nosotros depende que la historia no se repita y avancemos como país. Sin embargo, toda esta labor pacífica se está viendo afectada por acciones políticas y sociales que pueden estar frustrando todo el trabajo que se ha desempeñado en distintas ramas para terminar con esta guerra.

El arte como medio de expresión ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad siendo uno de los principales pilares de las sociedades; brinda identidad, memoria, cultura y también es una herramienta de transformación social. En el proceso del posconflicto Colombiano se le ha dado un especial enfoque a los procesos artísticos como herramientas para curar, cultivar el acto de perdonar y la búsqueda de reparación a las víctimas de este flagelo, marcadas por el dolor, que

en muchos casos encuentran en el arte una manera de plasmar y compartir su testimonio sobre actos que nos han marcado profundamente como país.

La música desempeña un papel importante en RE como un camino para la reconciliación en el posconflicto, medicina para la indiferencia y que abre paso al perdón y reconocimiento de nosotros mismos como colombianos, como campesino, vecino o colega, como actores de un conflicto armado al que todos en el país pertenecemos. Pero no es solo la música como herramienta, sino también cómo se ve truncada su labor por una enfermedad como el Alzheimer, de la cual lleva largos años sufriendo nuestra nación pero que, paradójicamente la música en su labor de curación ayuda a mejorar la condición de vida de quien la padece.

RE quiere llegar con su historia a distintos rincones del país que han sido golpeados, olvidados e ignorados, pero sobretodo, llegar a comunidades resistentes y resilientes; buscando abrir espacios de diálogos y reconciliación a través de las experiencias artísticas como la audiovisual, con propuestas de transformación para el país desde cada uno, desde nuestro arte, nuestra casa, desde sí mismos.

OBJETIVOS

General:

Reflexionar sobre el papel que desempeña la sociedad y las herramientas que emplea en la búsqueda del perdón y la reconciliación entre los distintos actores del conflicto armado.

Específicos:

- ❖ Mostrar el perdón y la reconciliación como procesos vitales para momentos de posconflicto, iniciando con la transformación social desde los círculos sociales más cercanos.
- ❖ Articular la música, el Alzheimer y la violencia bajo un concepto visual, para plasmar la efectividad de éstos en procesos de resolución de conflictos, reinserción, y desplazamiento.
- ❖ Establecer la importancia del diálogo y las artes como herramientas para la transformación de comunidades que vivieron el conflicto.

JUSTIFICACIÓN

La realización de RE parte de la idea de plasmar diferentes expresiones artísticas como herramientas de transformación de realidades en el posconflicto; investigando, proponiendo y resaltando la importancia de la reparación y el perdón entre víctima-victimario. Nuestra historia surge de la necesidad que sentimos de aportar con nuestro conocimiento al momento histórico que atraviesa nuestro país.

Aunque ninguna de nosotras vivamos este conflicto armado de frente, no podemos hacernos indiferentes a la situación que deben enfrentar a diario todas las personas que si viven entre balas y miedos, entre un conflicto armado que ya ha transformado a todo un país y que indirectamente nos ha hecho a todos víctimas. Desde nuestra profesión sentimos la necesidad de transmitir un mensaje a todos estos Colombianos que en algún momento de su vida quisieron o no, hacer parte de este conflicto bélico.

Escribir, filmar, y editar “RE” es nuestra forma de decirle a nuestros muertos que no los olvidamos; y a los que quedamos acá, compartir nuestra idea de cómo la música y otras artes viabilizan el perdón y la reconciliación y pueden lograr procesos positivos en la era del posconflicto. RE reconoce a los actores del conflicto como iguales, humanos que han errado y que pueden reparar sus acciones, sobreponiéndose al círculo vicioso de la violencia colombiana.

Además de hablar de perdón y reconciliación, RE refleja a través del Alzheimer que padece Julio, la falta de memoria del pueblo colombiano, memoria que si no recuperamos, nos condenará a vivir en el olvido o a repetir las atrocidades del conflicto. Pero el Alzheimer no es sólo una propuesta narrativa en RE, también busca mostrar la forma en que el arte y la arte-terapia sirven como coadyuvantes en el tratamiento de enfermedades mentales, que probablemente abundan en un pueblo sometido a los avatares de la guerra.

Finalmente quisimos resaltar el proceso histórico en el que nos encontramos tras la firma del tratado de paz y la posibilidad de cambio en nuestra historia. Queremos llevar esta historia a lugares donde abunda el odio entre los diferentes actores del conflicto armado y víctimas, donde la guerra ha golpeado fuertemente, llegar a

comunidades de víctimas y reinsertados o en aquellas donde ya adelantan procesos de reconciliación, creando nuevos espacios de discusión para la reparación y construcción de sociedades con bases fuertes en memoria histórica, denotando la importancia de un Perdón, pero no Olvido.

II. PROPUESTA DE LA CREACIÓN

ANTECEDENTES

1. Fundamentación Teórica.

1.1 LA GUERRA Y EL CINE

El cine en nuestro país ha estado marcado por varias etapas conforme cambia nuestra situación política y económica. Siendo así, y después de pasar más de 50 años en una era de violencia, era lógico que esto tuviera una alta influencia en el modo de expresión artístico y el cine, no sería la excepción. Gracias al ingenio y labor de muchos cineastas y realizadores, podemos contar con un archivo de imágenes en movimiento que permite conocer desde los inicios de esta era de violencia con El Bogotazo hasta nuestros días, y al que afortunadamente, ahora se le da gran relevancia en su preservación y conservación como parte de nuestro patrimonio, dando gran importancia a la recuperación de nuestra memoria histórica.

Es esencial para nosotras entender los procesos culturales, políticos y sociales que han desencadenado esta guerra, relacionarnos con relatos de quienes la han vivido de cerca, conocer cifras y hechos reales, las zonas más afectadas por este conflicto, diferenciar a los actores del conflicto y su papel desempeñado en esta guerra, pues estos referentes encaminar nuestro film hacia una veracidad y legitimidad en torno a los personajes y sus historias.

¿Por qué es importante la memoria histórica en Colombia?

Es un texto que relata brevemente los casi 60 años de guerra que lleva Colombia y la importancia de la construcción de la memoria colectiva de nuestro país, que permite plasmar los hechos vividos por miles de víctimas del conflicto armado y como esto garantizará la no repetición de estos hechos. Es un gran aporte a nuestra

investigación, pues nos brinda una mayor claridad sobre los conceptos relevantes en el postconflicto como memoria, reparación y garantías de no repetición

Angela P. Aguirre. (2015)

El protagonismo de la memoria en Colombia: ¿Víctimas de un país indiferente y violento?

Es una introducción sobre el informe "Basta Ya" donde se presentan las cifras de las víctimas del conflicto armado en Colombia y cómo a través de la memoria es posible sensibilizar y concientizar a todo el pueblo colombiano sobre los hechos del país que muchos ignoran. Nos permite entender la importancia de la memoria en el proceso de postconflicto.

Juan G. (2013)

El sabor amargo del conflicto en San Vicente de Chucurí

Este artículo relata el terror vivido por los habitantes de San Vicente de Chucurí-Santander, un lugar considerado como un pueblo guerrillero. Allí se desencadenaron varias masacres por parte de guerrilleros ELN y paramilitares AUC, sembrando el terror entre sus habitantes, hasta el punto de obligarlos a abandonar sus tierras, pertenencias y hasta a negar su procedencia e identidad por miedo a morir de maneras atroces. Después de investigar sobre las zonas que se han visto más afectadas por la acentuación paramilitar, decidimos elegir este corregimiento como el lugar de procedencia de los hechos atroces que son el trasfondo de nuestro relato y que permiten la construcción de la historia de nuestros personajes, siendo el pueblo nativo de Lorenzo y su familia.

Proyecto Giz. (2016).

1.2 LA MÚSICA Y EL ALZHEIMER ¿Quién Soy? ¿Cómo sueno?

Desde el personaje de Julio tenemos varios puntos a desarrollar, desde el reclutamiento sea forzado o voluntario a grupos al margen de la ley, hasta cómo un paciente que padece de Alzheimer no se le puede resistir a la música.

En el informe realizado por la sociedad Española de neurología “Musicoterapia en la enfermedad de Alzheimer: efectos cognitivos, psicológicos y conductuales” se evidencia que la música y las sesiones acertadas de musicoterapia influyen directamente en una mejora sintomática en los pacientes que padecen de Alzheimer.

Basándonos en este estudio “RE” desarrolla el personaje de Julio bajo ciertas conductas características del Alzheimer como lo son la pérdida de memoria, el deterioro físico, episodios de agresividad y desconocimiento de su entorno social. Los diferentes mitos en torno al efecto de la música en la enfermedad nos llevan a consultar experiencias de estimulación musical, más que la musicoterapia en sí.

La National Association for Music Therapy (NAMT), propone definir a la musicoterapia como "El uso de la música en la consecución de objetivos terapéuticos: la restauración, el mantenimiento y el acercamiento de la salud tanto física como mental. Para nosotras la música es otro de nuestros protagonistas y toma bastante relevancia tanto como tratamiento a enfermedades mentales, también como herramienta de reparación. Es por esto que era determinante el género musical que familiariza a nuestro espectador con nuestros sonidos autóctonos como lo es el bambuco y también gana relevancia los instrumentos que caracterizarían cada personaje que claramente debían estar relacionados con el género y de esta manera fortalecer nuestro hilo conductor.

Importancia de la Musicoterapia en el Área Emocional del Ser Humano

Es este un análisis a la funcionalidad de la musicoterapia y como ayuda al mejorar la salud mental de los pacientes. Nos permite comprender las dinámicas de su terapia y la influencia en el comportamiento de quien la recibe. Esto nos aporta a la construcción de la relación entre nuestros personajes que gira en torno a la música y sus beneficios y cómo sería esta mostrada en RE.

Poch Blasco, Serafina, (2001)

Cambios en la personalidad y la conducta relacionados con la enfermedad de Alzheimer

Nos brinda de manera detallada las conductas en pacientes y cual deben ser los comportamientos de las personas que los rodean, para evitar mayores alteraciones en su estado de salud. Este nos aporta las características que permite se evidencie la enfermedad en Julio.

Centro de Educación y Referencia Sobre el Alzheimer y las Demencias
Relacionadas (2017).

1.3 PARAMILITARISMO, REPARACIÓN Y ARTE.

Si las FARC son la excusa y causa principal de la guerra en Colombia, sin duda los paramilitares son los mayores verdugos de este conflicto. En el año 1997 las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Magdalena Medio y los Llanos Orientales se unen para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este episodio marcaría un antes y un después en nuestros años de guerra, llevándose a cabo más de mil masacres, millones de personas desplazadas de sus tierras, pero sobretodo, generando una de las más grandes heridas al país, permitiendo la alianza de la clase política con estos grupos armados (La Verdad Abierta.2008).

Como respuesta para mitigar este nuevo actor del conflicto armado, nace el modelo de justicia transicional implementado para el posconflicto paramilitar bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la llamada ley de “**Justicia y Paz**”. Dicho proceso parece dar mayor relevancia a las víctimas de este conflicto buscando la reparación a los daños causados por esta guerra, sin embargo, los métodos empleados para este proceso parecen no funcionar ni reconocer el lugar que merece la víctima que ha perdido sus seres queridos, que ha sido expulsada de su tierra, perdido sus pertenencias y demás problemáticas que trae consigo; se dejan de lado los verdaderos requerimientos de la víctima que exige su derecho a la verdad y el compromiso del gobierno a reconocerse como actor intelectual de esta guerra. Los mecanismos de reparación propuestos por el gobierno en su momento, no alcanzan a ser suficientes, eficientes ni eficaces, para reparar a muchas de las víctimas de las atrocidades cometidas por las AUC.

En efecto el libro del posconflicto con los grupos paramilitares se encuentra lejos de ser terminado, ya que según La Contraloría aún falta que los tribunales juzguen 76.713 hechos delictivos, 93,4 por ciento del total de hechos cometidos por las Autodefensas. En contraste a eso, las mismas comunidades han encontrado, en algunos casos, el camino del arte como opción de “Auto-reparación”, herramientas de transformación y sanación, pero sobretodo la forma de recuperar y preservar la memoria sobre el conflicto armado; permiten una reparación simbólica, un mecanismo efectivo de pedagogía social para la no repetición por su capacidad de trascender la experiencia individual hacia una identidad colectiva.

El cine colombiano nos ha contado el conflicto armado a partir de las vivencias de sus víctimas, nos ha mostrado su sufrimiento causado por los actos violentos de esta guerra, los diferentes actores del conflicto que van desde los grupos al margen de la ley hasta el ejército y el estado, pues todos ellos han atacado al pueblo. Pero ahora es importante narrar a partir del posconflicto y los caminos que estamos tomando para garantizar la no repetición, pero también para convivir en paz aceptando el perdón.

Memoria Histórica, Reconciliación y Postconflicto

Detalla los factores que intervienen en el proceso de reconciliación y la importancia de la recuperación de una memoria colectiva para garantizar la no repetición. Adicional de aclarar el importante rol de la justicia transicional que debería respaldar estos procesos y los actores que intervienen en este proceso. Para nosotras aportar mayor claridad entre conceptos estrechamente relacionados a las víctimas en el postconflicto, así como entender la magnitud de la preservación de la memoria, y el papel del arrepentimiento y la reconciliación en un proceso de paz.

Frances Torralba Roselló (2015)

Reparación simbólica: un compromiso que va más allá de los monumentos

Después de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz que nos deja la firma del tratado de paz, los actos de reparación simbólica toman gran relevancia como una forma de resarcir los daños sufridos por las víctimas en medio del conflicto armado.

Dado que parece casi imposible una reparación material que compensen las pérdidas no solo materiales, sino también sentimentales, nacen estos mecanismos que dan vía a un proceso de reconocimiento de las víctimas, dando relevancia a la preservación de la memoria para que los nombres de nuestros muertos no sean olviden. Aunque este mecanismo de reparación es bastante cuestionado, muchas víctimas encuentran en estas manifestaciones la manera de honrar la memoria de sus seres queridos. En este artículo tenemos la opinión de varios líderes en comunidades donde se llevan a cabo estos procesos, que van desde el levantamiento de monumentos hasta la reconstrucción de pueblos, que son llevados a cabo en trabajo en conjunto entre víctimas y victimarios, dando espacio al perdón y la reconciliación, así como también la preservación de nuestra memoria histórica.

Estevan Tavera (2017)

Viernes de Cultura. UN Radio Análisis, saber para interpretar

Este es un programa radial que trata temas relacionados con los ámbitos de política, sociedad, ciencia y tecnología, economía y cultura; es así como el programa del día 23 de marzo del 2018 es enfocado a los procesos de perdón, reconciliación y reparación en el marco del postconflicto. Cuenta con varios invitados especializados en el tema que han llevado a cabo diferentes procesos de reparación en comunidades afectadas por la guerra, estos van desde plantaciones de café, cultivos de nuez, plantaciones bananeras y proyectos audiovisuales espacios en los que trabajan juntos víctimas y victimarios. Son estos claros ejemplos de reconciliación entre actores del conflicto armado y como a través de la co-creación es posible la reconstrucción de la comunidad y el empoderamiento de estas, dejando de lado los rencores, pero dando gran importancia al acto de recordar para evitar la repetición de los hechos y que las futuras generaciones puedan crecer en un ambiente pacífico. Fueron estos relatos los que aportaron al final de nuestra historia, encontrando los elementos que comunicarán estos procesos de reparación tan esenciales para la construcción de un país pacífico.

Unal Radio (2018)

2. Fundamentación Visual.

“No hubo tiempo para la tristeza” (2013)

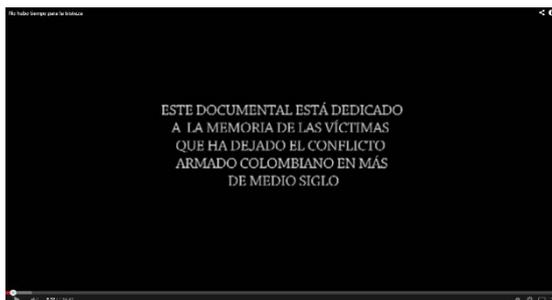

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)

Director: Gonzalo Sánchez

Coordinación del informe: Martha Nubia Bello

Duración: 1:04:42

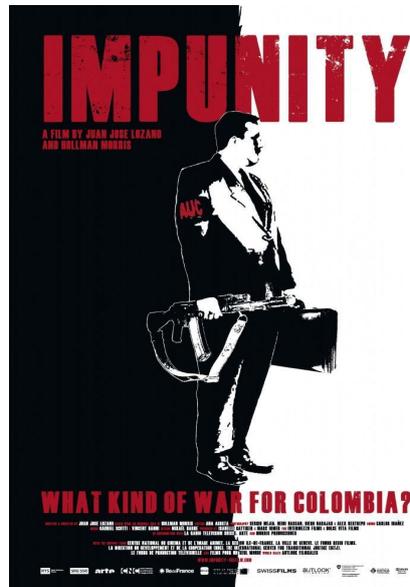

Este es un documental basado en el informe "Basta Ya" del Centro Nacional de Memoria Histórica en el que relatan el periodo de conflicto de nuestro país a través de testimonios de sobrevivientes y en conjunto con la apreciación de investigadores que llevaron a cabo este informe, conociendo cifras y los pueblos marcados por estos actos atroces de guerra.

Al ver este informe experimentamos múltiples sentimientos desde la frustración hasta la melancolía. Se evidencia cómo los actos de violencia quiebran los sentimientos de los Colombianos que ya cansados de esta guerra buscan alguna

manera de contar sus vivencias y recuperar la memoria como manera de garantizar la No Repetición.

“Impunity” (2010)

Coproducción, Suiza-Francia-Colombia; Arte/Dolce Vita Films/intermezzo Films S.A/Radio Televisión S.A/Radio television Suisse (RTS)/SRG SSR Idée suisse.

Director: Juan José Lozano - Hollman Morris.

Duración: 85 min

Es este un testimonio que recopila los fallidos procesos de un acuerdo de “Paz y Justicia” que marca el momento histórico por el que pasa el país con el paramilitarismo, revelando los apoyos por parte de sectores políticos, militares y económicos a este grupo armado; además deja en evidencia los dolorosos y humillantes encuentros en los estrados judiciales entre víctima y victimario, que están lejos de lograr la reparación a las víctimas de guerra.

Impunity es un material sensible y doloroso, pero sobretodo, con un mensaje lleno de indignación. Fundamenta la visión sobre el paramilitarismo, el papel del estado en ejecuciones extrajudiciales y procesos de desmovilización sin reparación y perdón y que nos contextualiza al momento histórico que relaciona nuestra historia y nos aporta a la construcción de la vida de nuestros personajes.

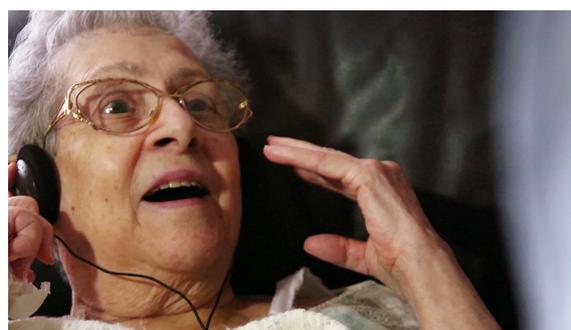
“Alive Inside. A story of Music & Memory” (2013)

Coproducción Austria-Francia-Alemania; Les Films du Losange / X Filme Creative Pool / Wega-Film / France 3 Cinéma / ARD degeto / Bayerischer Rundfunk / WDR / France télévisions.

Director: Michael Rossato-Bennett.

Duración: 74 min

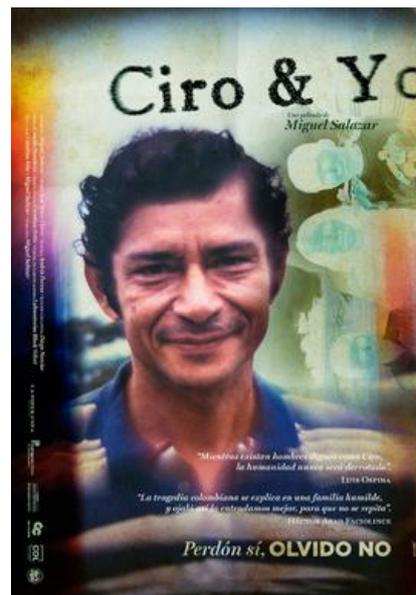

Es una pieza audiovisual que recopila el

trabajo realizado durante 3 años por el trabajador social Dan Cohen que comprueba como exponer a adultos mayores a terapias de música despierta en ellos emociones y recuerdos antes apagados a raíz del Alzheimer.

Por su parte, Alive Inside es una puesta documental que nos llena de esperanza para no perder la lucha contra el Alzheimer, haciéndole frente con la mejor herramienta, la música. Fundamenta los efectos musicales en pacientes de esta patología.

Ciro & Yo (2017)

La Esperanza Producciones / Proimágenes Colombia

Director: Miguel Salazar

Duración: 107 min

Esta es la historia de Ciro Galindo, uno de los tantos colombianos que lleva su vida entera huyendo de la guerra, pues sin importar donde se estableciera siempre se

vio perseguido por algún grupo armado al margen de la ley y hasta por el mismo estado, que nunca ha sido su respaldo. Su vida es el relato de los años de violencia que ha atravesado nuestro país y encarna la esperanza que prevalece en muchos de vivir en paz y dignidad.

Ciro logra despertar en nosotras una mayor sensibilidad hacia la situación que atraviesan las víctimas directas de la guerra, que aún cansadas de sufrir, mantienen intacta su esperanza de bienestar y tranquilidad incluso después de perderlo todo; de muchos que aún esperan contar con el apoyo y respaldo de su gobierno, el mismo que lleva años burlándose de su país y lucrándose de esta guerra. Es esta indignación que retrata Salazar en su pieza audiovisual, la que nos motiva a nosotras para crear la nuestra.

Los Viajes de Barule - Begner Vásquez - Herencia de Timbiquí (2018)

Fundación de medios de comunicación étnicos y ambientales – Señal Colombia – RTVC Play

Director: Rodrigo Cuervo Jimenez

Duración: 24:30 min

Es una serie documental de jóvenes músicos afrodescendientes que a través de su arte narran sus vivencias y las tradiciones de su pueblo. Son múltiples historias de regiones afectadas por las problemáticas nacionales que trae consigo la guerra y el abandono del estado y la labor que realizan estos jóvenes desde su música, esta que termina siendo el hilo conductor de estas historias.

Al escuchar estos pequeños relatos de jóvenes que desde su arte buscan recuperar la identidad de su tierra y llegar a otras personas para transmitir su mensaje de cambio del odio por el amor, nos da fundamento para mantener la música como hilo conductor de nuestra historia, dejando en evidencia los poderes de esta como lenguaje universal.

La sombra del caminante (2004)

TUCAN Producciones cinematográficas S.A.S.

Director: Ciro Guerra.

Duración: 91 min

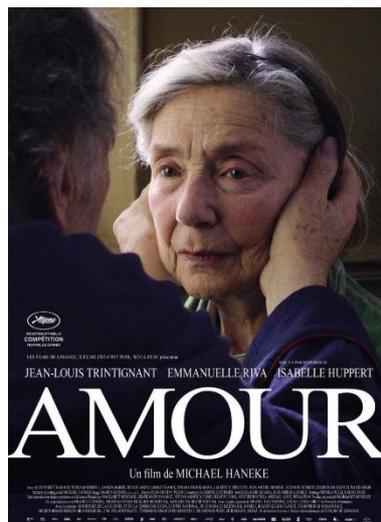

Mañe pasa por una difícil situación económica y su plan de encontrar empleo se ve frustrada por su discapacidad y las burlas constantes de otros. En su recorrido por las calles de la ciudad se cruza con un inusual hombre que carga a su espalda personas en el centro de la ciudad. Entre los dos se forja una amistad que hace más llevadera la dura vida de cada uno, pero también descubrirán una conexión en su pasado ligado a la violencia que los ha obligado a dejar su tierra y que pone a prueba su sensibilidad al arrepentimiento y el perdón.

Aunque este audiovisual llega a nosotras mucho después de la construcción de Re, tiene una relación y similitud muy cercana con nuestra historia en cuanto al mensaje que nos interesa transmitir, hablando del perdón, arrepentimiento y la reconciliación. Aclara en nosotras puntos claves que debe mantener nuestro relato en cuanto a la fuerza de la historia y la relación entre nuestros protagonistas y que aporta a la versión final de RE.

REFERENTES ESTÉTICOS.

Amour (2012)

Coproducción Austria-Francia-Alemania; Les Films du Losange / X Filme Creative Pool / Wega-Film / France 3 Cinéma / ARD degeto / Bayerischer Rundfunk / WDR / France télévisions.

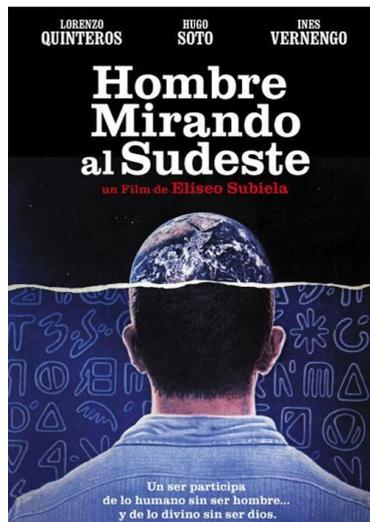
Director: Michael Haneke.

Duración: 127 min

Es esta obra nuestro mayor referente a la hora de la filmación de RE, pues nos interesaba una narrativa lenta como se da en esta película, apoyada por el uso de los planos generales y los juegos de profundidad de foco, una maravillosa composición que en primera instancia quisimos adoptar para nuestro corto. También en su composición sonora, donde música en contraste con esos silencios es también protagonista de la historia aportando a su dramatismo. El look de este film también es relevante a la colorización de RE.

Hombre Mirando al Sudeste (1986)

Cinequanon Producciones

Dirección: Eliseo Subiela

Duración: 104 min

La estética sombría de esta película acompañada de una gran carga semántica que es complementada por múltiples diálogos que son constantes en todo el film, potencian el nivel dramático de esta magnífica película. Es para nosotras un referente, ya que en primera instancia quisimos apostar a emplear estos recursos cinematográficos para no caer en la literalidad y el cliché al momento de contar nuestra historia, en la que es importante dejar al espectador una moraleja que no se diera de manera tan literal, sino que más bien diera en ellos de qué pensar.

SINOPSIS

Se silenciaron las armas en Colombia. Julio es un anciano que sufre de Alzheimer y conoce a Lorenzo, un músico que rompiendo la cotidianidad de Julio, comienza a componer una canción junto a él a través de la interpretación de dos instrumentos, en forma de terapia para la enfermedad del anciano; es así como Julio logra recordar sucesos atroces que marcaron su pasado y darán sentido a su presente. Por su lado Lorenzo descubrirá la importancia de la resiliencia para poder perdonar, pero no olvidar.

FORMATO DE DIFUSIÓN

Desde el inicio nos planteamos la idea de compartir con otros una historia bastante emotiva que transmitiera la importancia del perdón y la reconciliación en el momento histórico que atraviesa ahora nuestro país. Y aunque en un momento nos inclinamos por el formato de documental buscando ser más precisas por el contexto histórico que queríamos abordar, decidimos finalmente aventurarnos en la creación de una historia de ficción contada a partir de nuestras vivencias, lecturas e historias que conocemos tras el conflicto armado en nuestro país.

Es así como nace RE con una historia gigante y muchas subtramas y temáticas que era imposible encasillar en un corto argumental; así que elegimos los conceptos que a nuestro parecer reforzarían nuestra historia, hablar de música como terapia de sanación, el Alzheimer como excusa de un pueblo que ya no quiere enterrar el recuerdo de sus muertos y se obliga a recordar, acepta perdonar y busca la reconciliación, pero más que todo la reparación que aún esperan miles de víctimas y victimarios que habitan nuestro país.

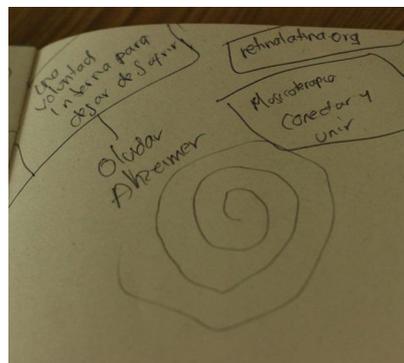
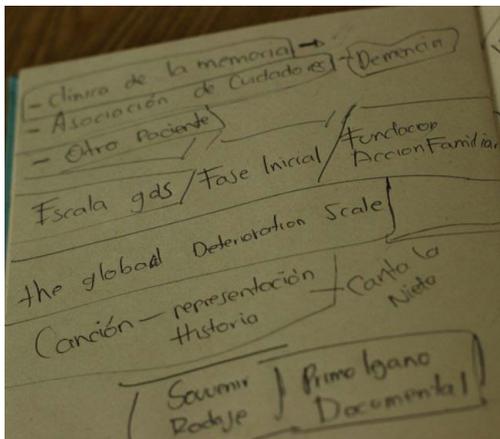
Buscando relacionar estos temas y comunicar nuestra idea de la manera más sencilla pero emotiva, decidimos que nuestro formato más acertado es un corto Argumental. Nuestro mayor reto es lograr que llegue a muchas personas sin distinciones, no solo en zonas marcadas fuertemente por el horror del conflicto armado, sino también llegar a aquellos que estamos en territorios ciudadanos lejos de ella. Nuestra historia está pensada desde la idea de transmitir un mensaje puntual, pero que sea fácil de digerir, sobre todo para las personas que no están estrechamente relacionados con el audiovisual, que nuestro mensaje sea certero y que además logré que el espectador se sienta familiarizado con el momento que hemos vivido como país.

METODOLOGÍA

La historia antes de Re.

❖ *Abuelos:* Una de nuestras mayores inquietudes al momento de escribir nuestro guión fue comprender qué era el Alzheimer, cómo se manifiesta, sus causas y comportamiento en pacientes, pero lo principal era entender el comportamiento de la enfermedad ante estimulaciones musicales. En el inicio fue un trabajo arduo de la mano del psicólogo Miguel Celemín, con el que comenzamos a realizar visitas periódicas a un hogar geriátrico. Todo esto con el fin de presenciar sesiones de estimulaciones musicales a los pacientes internos allí diagnosticados con la patología tipo Alzheimer. La cercanía a estos pacientes era de gran interés para nosotras, pues aportaría a la creación del personaje de Julio.

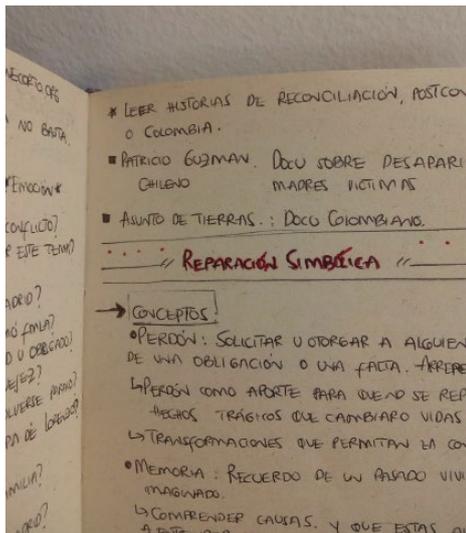
➤ *Referencias:* Un suceso que sin duda influye en RE fue una visita a la maestría en Musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia, allí nos reciben los docentes Nicolás Soto y Andrés Felipe Salgado, quienes desde su profesión y experticia nos contribuyen materiales de lectura y/o estudio para fundamentar una de nuestras principales premisas en RE; La influencia de la música en nuestros protagonistas.

*Diario de campo Mariana Espejo

- ❖ *Cocinando Re en el posconflicto*: Después de múltiples tutorías en compañía de Paola Chaparro y Enrico Mandirola surge el primero de tantos borradores del guión de RE. Aunque teníamos una idea en la cabeza, necesitábamos reforzarla y hacerla más verídica, lo que nos llevó a un proceso arduo de investigación de conceptos en torno al conflicto armado y también de empaparnos de múltiples relatos de los verdaderos actores de este conflicto desde sus posiciones como víctimas y victimarios, que se encuentran plasmados en el apartado de Antecedentes.

**Diario de campo Stephany Zaidman*

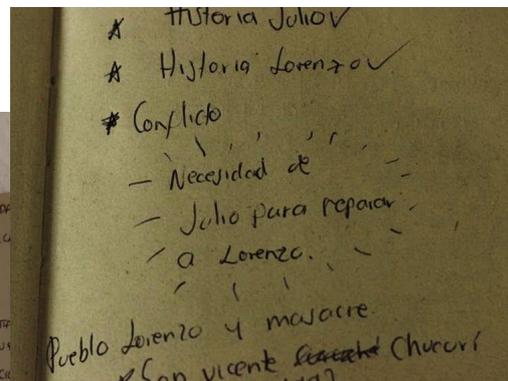
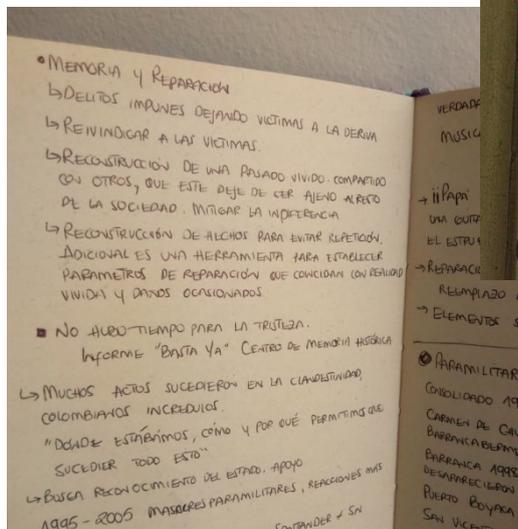
Son estas historias las que dieron forma a RE. Es así como inicia una búsqueda constante sobre los procesos de reparación a víctimas y los diferentes procesos de paz, no solo en el país, sino a nivel mundial; leer múltiples textos sobre la historia paramilitar y en general la época de la violencia; conocer las manifestaciones artísticas que en el proceso de paz tomaron tanto protagonismo como medios de

expresión y de recuperación de memoria; llenar y llenar distintos tipos de cuadernos y agendas con tanta información como nos fuera posible almacenar no solo allí, sino en nuestras cabezas y en este guión.

- ❖ *Sentirnos protagonistas de nuestra historia*: Después de tener tanta información nutrida por nuestra investigación, era necesario para nosotras hacernos también parte de la historia. Así que nos dedicamos a tomar cada una uno de nuestros protagonistas, apropiarnos del personaje como si fuéramos nosotras y crear la biografía de cada uno de ellos, imaginando como era el pueblo donde vivían, cómo eran sus casas, quienes componían su núcleo familiar, su profesión, sus maneras de expresarse; incluso el rol que asumirán dentro de la historia como actores del conflicto armado, designando para cada personaje un bando, entre paramilitar y guerrillero. Además, era necesario sentir lo que nuestros personajes transmitirían en la obra; así que también nos tomamos el trabajo de sacar de nuestro interior

episodios personales de gran dolor y remordimiento, arrepentimientos o momentos de ira, y a partir de estas sensaciones nutrir esos momentos de clímax que se darían en el nudo de nuestra historia y que sería un momento clave que debía tomar mucha fuerza en el audiovisual.

*Diario campo Stephany Zaidman

*Diario campo Mariana Espejo

- ❖ *El Equipo de Re:* En la clase de Realización Argumental con el apoyo de Enrico Mandirola nos aventuramos a rodar esta historia con un amplio grupo de personas bajo el marco de esta clase. Al principio el interés colectivo por la historia fue increíble, llenándonos de emoción y ganas de grabar; sin embargo, dadas las circunstancias y lo difícil de manejar un equipo tan grande, surgieron en la preproducción bastantes problemas de comunicación e interés por varios integrantes del grupo. De igual manera esta nunca fue una limitante para continuar juntas la realización de Re con el mismo amor y entusiasmo con el iniciamos esta historia.

¿Y dentro del set?

- ❖ *Sonido, cámara, silencio en el set, jacción!:* El rodaje de RE tiene lugar en el municipio de Madrid Cundinamarca, los días 05 y 06 del mes de mayo de 2018. Las semanas previas al rodaje fueron bombardeadas con varios contratiempos que incluso horas antes de viajar se seguían presentando, pero que con mucha paciencia y arduo trabajo logramos sobrellevar, llegando

cocinando y repartiendo comida a todos los lugares de la casa, donde seguro alguno entre su cansancio seguía organizando cosas. Retornamos esa misma noche a Bogotá.

- ❖ *Venga le cuento de los actores*: RE tiene el acierto de coincidir con dos actores de gran talento, carisma, comprensión y sobretodo profesionalismo al momento de hacer lo que mejor saben.

*Frame tomado de Re

Nuestro personaje de Julio es encarnado por un gran maestro de teatro, el actor Enrique Murillo, también director de teatro y dueño de su propia compañía teatral quien,

con más de 30 años de experiencia en el medio, llega a nuestro proyecto con la gran disposición de dar vida a uno de nuestros personajes principales, y no solo de actuar sino también a partir de sus conocimientos, aportarnos ideas a la creación en el guión de Julio. Por otra parte, Lorenzo es interpretado por Javier Ávila, un artista oriundo de Madrid - Cundinamarca, actor de televisión y teatro, con un talento indescriptible. Y no solo encontró la manera de nutrir de una gran personalidad a uno de nuestros protagonistas, sino que también en nuestro set, fue quien nos contagió con su gran humor sacándonos múltiples risas mitigando las tensiones en el set de grabación.

La magia en el estudio

La postproducción sin duda, fue nuestro mayor reto y el proceso más largo. Después de una extenuante jornada de grabación y mucho material por revisar, llegaba la hora de sentarse frente a un computador y dar forma a RE

- ❖ *¿A qué suena Re?*: El proceso de composición del tema original del cortometraje estuvo a cargo del compositor Colombiano Jorge Robayo,

ganador de distintos premios nacionales de música inédita, escritor y director de musicales. Dando a luz a la canción titulada “El Tiempo”, nos narra a través de un bambuco la historia principal del corto, enlazando la importancia del tiempo y la música para encontrar el perdón.

- ❖ Entre líneas de tiempo: Estar frente al computador y ver cientos de clips e intentar no colapsar, armarse de paciencia y fortaleza para decidir por dónde empezar. Así inicia la revisión de todo el material grabado, ver la línea de tiempo y determinar cuál será el primer clic para dar forma a esta historia. Sin duda, la edición fue de nuestros mayores desafíos, pues en este proceso descubrimos una larga lista de errores técnicos que no fueron contemplados dentro del set y que fue nuestra mayor frustración al no lograr solucionar en post lo que no se hizo bien desde el rodaje. Es así como surgen varias versiones de RE antes de la final, toditas cargadas de esperanza, sacando a flote toda nuestra creatividad y destreza para lograr contar nuestra historia propuesta, la misma que en la cabeza de cada una se contó en versiones distintas, pero que después de mucho trabajo y múltiples consultas y tutorías con diferentes maestros de la facultad e incluso compañeros de la carrera, logramos finalmente dar forma a RE y contar de la mejor manera esta historia fruto de nuestros deseos y frustraciones y que durante tanto tiempo remordió nuestras cabezas.

PÚBLICO OBJETIVO

RE tiene como público objetivo a los distintos actores del conflicto armado, tanto víctimas como victimarios que están es su búsqueda de perdón, reparación o redención. También nos interesa llegar a personas como nosotras en las ciudades que no tienen una estrecha relación con los diferentes episodios que haya desencadenado este conflicto pero que, como habitantes de este país, necesitan empaparse de estos hechos y despertar sobre el papel que cada uno de nosotros llevará en el proceso de construcción de paz.

III. APORTES Y CONCLUSIONES

REFLEXIONES ACERCA DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

Tomar la opción de hacer una tesis como proyecto de grado parece ser al inicio un buen camino, de hecho, nunca deja de serlo, pero conforme se va avanzado entendemos que hay que ser fuertes y perseverantes, armarse de paciencia y valentía para lograr un producto de calidad, para terminarla y no abandonar la obra a mitad de camino cuando las cosas se ponen difíciles.

Realizar RE exigió de nosotras poner a prueba nuestra destreza y conocimientos y muchas veces sentimos desfallecer cuando nos dejamos invadir por la frustración y la tristeza, pero siempre sentimos la motivación de culminar un proyecto que nos permitiera compartir a otros nuestro sentir y nuestro pensamiento sobre una guerra con la que nacimos y hemos vivido toda nuestra vida. En el diálogo y forma de ser de nuestros personajes, reflejamos nuestra indignación en esta guerra, pero también nuestros deseos y esperanzas de un cambio.

En la realización de RE nos obligamos a entender que no es posible la perfección y que en un proceso de aprendizaje como en el que nos encontramos finalizando nuestra carrera, hay cabida para los errores y de estos mismos debemos aprender para mejorar nuestra calidad de trabajo y la manera en la que lo llevamos a cabo, no solo de manera personal sino también grupal. Es evidente en el producto final, los múltiples errores técnicos que tuvieron cabida en el rodaje y que son consecuencia de la toma de malas decisiones, pero que nos ha enseñado a llevar las cosas con mayor calma y pensar con cabeza fría, entendiendo que es necesario tomar con determinación el rol que decidimos enfrentar en esta producción y asumirlo como tal, cuestión que no es fácil y menos cuando se lidera un equipo tan grande.

Tampoco fue fácil tratar con la temática del posconflicto, rodeándonos de historias tan emotivas y dolorosas que desarrolló en nosotras una mayor sensibilidad y que a hoy en día es imposible ser indiferentes. En el proceso de creación, se desarrolló en nosotras una mayor motivación, en comparación con la sentida al inicio de este proyecto, pues nos ha permitido conocer otras versiones de la historia de la violencia de nuestra Colombia, remover heridas de pasados dolorosos y

comprender desde la posición de las víctimas, lo que han vivido con esta guerra, esa misma que apreciamos desde la ciudad pero que jamás será comprendida por igual como quien tiene que enfrentarla.

RE marca en nosotras un antes y un después, no solo desde nuestra parte profesional, arriesgándonos en el ruedo con este proyecto y aprendiendo de cada experiencia vivida en todas sus etapas, sino que también desarrolló en nosotras esa empatía que a muchos hace falta, para entender la posición del otro, es un despertar y una motivación a tomar acciones para lograr el cambio que muchos colombianos esperamos, nos anima a utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición y el conocimiento que hemos adquirido para compartir un mensaje de paz y reconciliación a otros, para movilizar con nuestra obra a muchos otros, para despertar y cambiar la historia del país. Es este es nuestro pequeño aporte, pero no el último.

BIBLIOGRAFÍA

- ❖ Angela P. Aguirre. (2015) Revista Rosarista Nova Et Vetera: Universidad del Rosario. : <http://www.urosario.edu.co/revista-nova-et-vetera/Vol-1-Ed-3/Cultura/Por-que-es-importante-la-memoria-historica-en-Col/>
- ❖ Juan G. (2013) El protagonismo de la memoria en Colombia: ¿Víctimas de un país indiferente y violento? - Diagnóstico global.:<http://blogs.eltiempo.com/diagnostico-global/2013/11/30/el-protagonismo-de-la-memoria-en-colombia-victimas-de-un-pais-indiferente-y-violento>
- ❖ Proyecto Giz. (2016). El sabor amargo en San Vicente de Chucurí. Verdad Abierta: <https://verdadabierta.com/el-sabor-amargo-del-conflicto-en-san-vicente-de-chucuri/>
- ❖ Frances Torralba Roselló (2015) Bogotá. II Congreso Internacional Edificar la paz en el siglo xxi.
- ❖ Hacemos Memoria. (2018). Reparación simbólica: un compromiso que va más allá de los monumentos - Hacemos Memoria. [online] Available at: <http://hacemosmemoria.org/2017/05/09/reparacion-simbolica-un-compromiso-que-va-mas-alla-de-los-monumentos/> [Accessed 9 Nov. 2018].
- ❖ Centro de Educación y Referencia Sobre el Alzheimer y las Demencias Relacionadas (2017). National Institute on Aging. <https://www.nia.nih.gov/health/cambios-personalidad-conducta-relacionados-enfermedad-alzheimer>
- ❖ Viernes de cultura [Radio]. (s.f.). 12 noviembre, 2018, de <http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/un-analisis/article/viernes-de-cultura-68.html>
- ❖ Poch Blasco, Serafina, (2001) IMPORTANCIA DE LA MUSICOTERAPIA EN EL ÁREA EMOCIONAL DEL SER HUMANO. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado.
- ❖ No Hubo Tiempo para la Tristeza. (2013). [Documental] Directed by G. Sanchez. Colombia: Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

- ❖ Impunity. (2010). [Documental] Directed by J. Lozano and H. Morris. Suiza-Francia-Colombia: Arte/Dolce Vita Films/intermezzo Films S.A/Radio Televisión S.A/Radio television Suisse (RTS)/SRG SSR Idée suisse.
- ❖ Alive Inside. A story of Music & Memory. (2013). [film] Directed by M. Rossato-Bennet. Austria-Francia-Alemania: Les Films du Losange / X Filme Creative Pool / Wega-Film / France 3 Cinéma / ARD degeto / Bayerischer Rundfunk / WDR / France télévisions.
- ❖ Ciro & Yo. (2017). [film] Directed by M. Salazar. Colombia: La Esperanza Producciones / Proimágenes Colombia.
- ❖ Los Viajes de Barule - Begner Vásquez - Herencia de Timbiquí. (2018). [film] Directed by R. Cuervo Jimenez. Colombia: Fundación de medios de comunicación étnicos y ambientales – Señal Colombia – RTVC Play.
- ❖ La Sombra del Caminante. (2004). [film] Directed by C. Guerra. Colombia: TUCAN Producciones cinematográficas S.A.S.
- ❖ Amour. (2012). [film] Directed by M. Haneke. Austria-Francia-Alemania: Les Films du Losange / X Filme Creative Pool / Wega-Film / France 3 Cinéma / ARD degeto / Bayerischer Rundfunk / WDR / France télévisions.
- ❖ Hombre Mirando al Sudeste. (1986). [film] Directed by E. Subiela. Argentina: Cinequanon Producciones.