Bitácora Ohana

MARÍA JOSÉ MARTIN

WEST VIRGINIA

NUEVA YORK

NEUQUÉN

UNA ARTES AUDIOVISUALES

Bitácora Producción Audiovisual

Ohana

Tutor: *Juan Cruz Varela*
Orientación: *Realización*

Alumna: *María José Martin*
DNI: *42449069*
Número de legajo: *2018-10-6310*
Email: *mariajosemartin@yahoo.com*
Año: *2024*

Mayo 2023

Mi actual proyecto de graduación está frustrado. Ya tenía el guion, las fechas de grabación, el equipo de producción, las plantas y estaba terminando el guion técnico. La idea era filmar un cortometraje que tenga escenas de stopmotion y otras de live action. Mi papá iba a hacer una maqueta de mi casa de Cipolletti (Río Negro), ya que es maquetista de barcos, aviones y ha hecho obras arquitectónicas. Allí en la maqueta iba a haber un puppet con el que haría el stopmotion, e iba a filmar el live action en Cipolletti y en Neuquén que son mis hogares natales. Neuquén donde nací, y Cipolletti donde viví desde mis 6 años. El cortometraje se llamaba *"Bienvenido a tu vida"*, y era la historia de un chico que hablaba con Dios antes de nacer y un ángel le mostraba como iba a ser su vida. El actor principal iba a ser mi pareja, por eso muchas partes del guion estaban inspiradas en él.

Viajé a Cipolletti 5 días para que ensayáramos la actuación, ya que yo también iba a interpretar algunas escenas con él. Y la idea era comenzar la filmación en Julio. Pero el 24 de mayo cortamos. Y no tenía la energía ni la voluntad de seguir con el proyecto a pesar de esto. Estaba tan frustrada y triste que no quería hacer el mismo cortometraje pero con otro actor. Por eso decidí abandonarlo, dejar que el tiempo pase, y pensar más adelante otra idea. En lo posible, que no implique stopmotion.

Octubre 2023

En dos meses me voy de Work & Travel a Estados Unidos. Estuve pensando en filmar mi tesis allá. Después de lo complejo que era mi proyecto anterior, decidí que quiero hacer algo menos estructurado, más simple, algo en lo que pueda disfrutar del proceso y no necesitar tanta logística.

La idea de tener la maqueta de mi casa, era lo que más me gustaba de mi proyecto anterior. Por eso pensé en pedirle a mi papá que haga esa maqueta, pero en una escala más pequeña para así poder llevármela al viaje. Mi idea es filmarla en los lugares que vaya conociendo durante el Work & Travel, y ya que el año que viene me voy a Europa a recorrer con una amiga, podría también filmar allí.

Este nuevo proyecto está naciendo a partir de la maqueta, pero aún no sé bien qué es lo que quiero contar con eso.

Noviembre 2023

Tengo las ideas más claras y la maqueta lista.

El 5 de diciembre viajo a West Virginia, con mi primer sueldo quiero comprarme un Iphone, para tener una cámara de mejor calidad, un estabilizador y micrófonos. El concepto que me gustaría explorar es “qué significa el hogar”. Quiero aprovechar que voy a conocer personas de distintos países y culturas, para hacerles entrevistas preguntándoles sobre su hogar. Luego quiero hacer lo mismo, en Europa, en Buenos Aires, y explorar mi propio significado del hogar pero en Cipolletti y en Neuquén. Mostrando las casas en las que naci, y las ciudades.

La idea de explorar el concepto de “hogar” surge desde el deseo de hacer algo que se sienta auténtico. Desde que comencé la carrera, me sentí muy atraída por materias como filosofía, psicología y estética. A medida que fui avanzando, me di cuenta que no me interesaba tanto insertarme laboralmente en el cine industrial como tal, si no en los audiovisuales que reflejaban pensamientos, poemas, problemáticas, etc. Podría decirse, la modalidad documental.

Eso lo reforcé en pandemia cuando empecé a tener un gran interés por el desarrollo personal y el autoconocimiento. Realicé cursos de psicología positiva, meditación, yoga, terapias holísticas; etc. Y todo eso, sumado a mi amor por la escritura, me hizo dar cuenta que desde lo audiovisual era eso lo que quería poder transmitir. Plasmar mis búsquedas personales, mis escrituras o mis pensamientos a modo de poema visual o documental.

En 2021 realicé como materia optativa el taller de guion documental. Use la oportunidad para escribir sobre lo que me interesaba, y le hice una entrevista a una profesora de yoga y a un personal trainer, sobre los beneficios del yoga, la meditación y el ejercicio para la salud mental. No llegué a la instancia de filmación ya que el trabajo constaba solo en la escritura del guion, pero me di cuenta que eso era lo que me interesaba crear audiovisualmente.

En otra material, historia del cine latinoamericano, vimos el documental *Elena* (Costa, 2012) y fue una gran inspiración para mí. Este audiovisual contaba la vida de Elena, una joven aspirante a actriz que viaja a Nueva York a cumplir sus sueños pero termina decidiendo acabar con su vida. La historia esta contada desde el punto de vista de su hermana, por eso el documental se compone con los escritos de Elena en su diario y mucho material de archivo. Las imágenes se superponen y el diseño sonoro crea una atmosfera poética y reflexiva.

Otro documental que me sirvió de inspiración fue *La boya* (Spiner, 2018) el cual utiliza una voz en off que acompaña el relato narrando una mezcla de historia y poesía. También están presentes fotos antiguas pero en cuadros. El filme busca darle un significado al mar, entre poemas, imágenes y reflexiones.

“La poesía, la palabra, tiene un matiz revelador, en el sentido de revelación, una frase poética, una frase de un poema tiene a veces la posibilidad de iluminarte la realidad de una manera mucho mas profunda” *La boya* (Spiner, 2018, min. 38),

Esto es lo que busca hacer *“Ohana”*, emprender una búsqueda del significado del hogar a través de poemas, imágenes y reflexiones.

En el documental *Tarnation* (Caouette, 2006) también nos encontramos con lo autobiográfico, con la reconstrucción de la infancia del autor a través de imágenes de archivo y grabaciones de voz. La estética del filme nos transmite, en su mayor parte, incomodidad, como si lograramos sentir una infima parte de lo que él sintió mientras atravesaba todos estos hechos en su mayoría traumáticos.

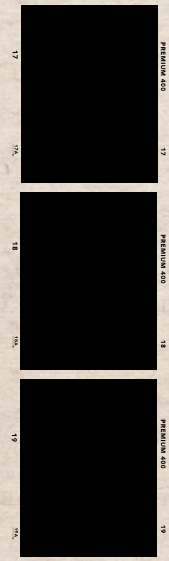

Por último, otro audiovisual de referencia fue *Crónicas de un verano* (Rouch & Morin, 1961). Un documental de cinéma vérité de 1961, que sigue a los autores mientras recorren las calles de París preguntándole a sus ciudadanos “¿es usted feliz?”. A partir de ahí surgen reflexiones interesantes, distintos puntos de vista de personas comunes y corrientes que transitan la calle.

Me interesa la idea de una misma entrevista para muchas personas, y escuchar la multiplicidad de respuestas. Es lo que busco hacer con mi documental.

Me sentí identificada con la modalidad documental, ya que escribo diarios íntimos desde que tengo uso de razón.

Me gusta escribir porque es una manera de visualizar mi crecimiento. Poder dejar plasmadas ideas y pensamientos para poder retomarlas con el tiempo y darme cuenta del cambio en mi consciencia. Con los documentales sucede algo similar, como lo escribió Rabiger (2005) “El documental es una obra de construcción. (...) es nuestra propia ideología en la pantalla, de manera que si utilizamos la inteligencia en las películas que dirigimos, estamos analizando nuestras creencias y nuestra propia evolución.” (p. 238)

Por eso me atraía la idea de filmar algo personal y que reflejara mis escritos, mis pensamientos y que a su vez contenga material de archivo de mi vida.

Para la última materia de Taller Proyectual de Dirección, realicé un poema audiovisual. Filmé 5 fragmentos que ilustraban mis poemas narrados en una voz en off. Y por primera vez en toda la carrera, sentí que encontraba lo que realmente me motivaba crear. Lo sentí real, auténtico y disfrute mucho el proceso. Por eso decidí que quería que mi proyecto de tesis se sintiera igual. Que me representara, que se sintiera genuino y que pudiera disfrutarlo mientras lo hacía.

Con toda esta inspiración, decidí que quería hacer una búsqueda del concepto del hogar, no solo desde mi mirada personal, sino también desde la mirada de las personas que conociera durante los viajes. No quería hacer un guión técnico, ni planear las tomas. Quería llegar al lugar y dejarme atravesar por la experiencia, y una vez ahí, sentir y decidir cuáles eran aquellos lugares que querría filmar, y quienes serian aquellas personas que querría entrevistar.

Con el proyecto más esclarecido, podría clasificar mi audiovisual como un documental de modo expresivo, según las categorías descriptas por Bill Nichols en "*Introducción al documental*" (2001). Ya que, según el autor este modo se caracteriza por su enfoque en la subjetividad del autor y la expresión de emociones personales. "El documental expresivo mezcla libremente técnicas expresivas que dan textura y densidad a la ficción (tomas de punto de vista, pistas musicales, transmisión de estados mentales subjetivos, flashbacks y congelamientos de cuadro, etc)." (Nichols, 2001, p. 233)

El propósito del documental expresivo, si es que tiene, es ayudarnos a sentir cómo seria una cierta situación o experiencia. Que el espectador lo entienda a un nivel visceral más que a un nivel conceptual. Es por eso que se crea un ambiente sensitivo con la música, el color, los relatos, las imágenes que persuaden al espectador a sentir lo que se está diciendo. En este caso, crear un clima nostálgico, una atmósfera cálida y un viaje en retrospectiva hacia la infancia.

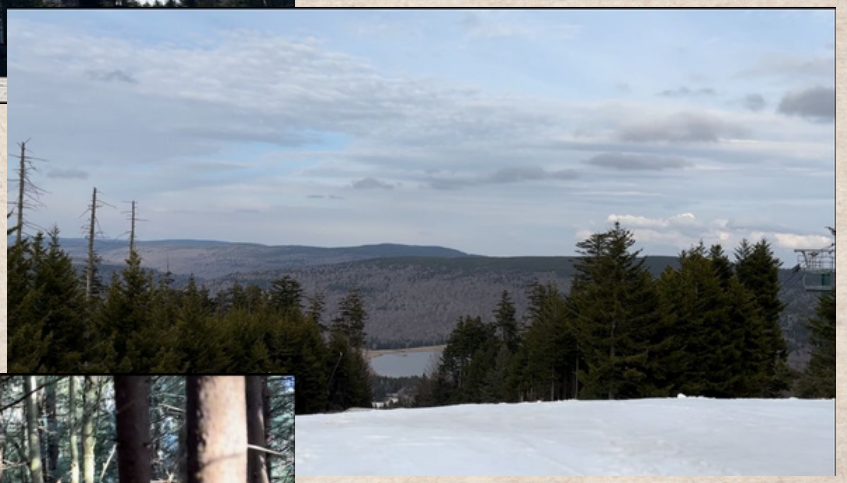
En este modo, la objetividad no es el objetivo principal, sino que el enfoque está en cómo el mundo es percibido y vivido emocionalmente por el cineasta o los sujetos del documental. Esta es justamente la búsqueda en "*Ohana*", poder plasmar una experiencia subjetiva en una búsqueda colectiva del concepto del hogar.

Diciembre 2023

Recién llegada a Estados Unidos, estoy trabajando en un complejo llamado Snowshoe, en el estado de West Virginia.
Actualmente estoy en el proceso de adaptación de la experiencia y esperando a cobrar mi primer sueldo para poder comprarme el celular y comenzar a filmar. Todavía sigo conociendo gente y aún no siento la cercanía suficiente con nadie como para hacerlo participar de mi tesis.

Enero 2024

Antes tenía la idea de entrevistar a muchas personas, de registrar distintas perspectivas, pero hoy siento que el documental se volvió más personal. Por eso ahora cambié mi opinión al respecto y me gustaría que formen parte aquellas personas con las que sentí una verdadera conexión. Entrevistar solo a quienes genuinamente me interese su búsqueda reflexiva sobre el hogar.

Hice un primer boceto de cuales serían las preguntas que quiero realizarle a los/as entrevistado/as. Por ahora forme un lazo fuerte con una chica de Salta, llamada Noelia, compartimos mucho tiempo de calidad e intercambiamos reflexiones filosóficas. Ya hablamos de que me gustaría que forme parte del proyecto, solo necesitamos encontrar un tiempo para salir a filmar y grabar la entrevista.

Febrero 2024

Ya me compré el celular, así que estoy lista para comenzar a filmar.
La primera filmación la hago el 29 de febrero. El último día que comparto con Noelia, quien se vuelve a Argentina el 1 de marzo. Decidimos hacer una caminata por un bosque que nos lleva a un mirador, desde donde se ven todas las montañas. En ese momento, la temporada baja así que ya no hay nieve pero la temperatura sigue siendo bajo cero.
Todavía no me compre el estabilizador ni los micrófonos, pero como es su último día decido grabar solo con el celular. Filmo planos del bosque, de la vista panorámica desde el mirador, y también de la maqueta en aquellos lugares que recorro. La filmo a Noelia, para tener registro de ella, y mientras volvemos caminando la entrevisto con mi celular. Le hago las preguntas que tenía pensadas:

- *Contá un recuerdo significante de tu infancia*
- *¿Qué valor/enseñanza de tu hogar te identifica?*
- *¿Qué te gustaría que alguien que no te conoce sepa de tu hogar?*
- *Una palabra que describa lo que es el hogar para vos.*

Marzo 2024

Durante todo marzo estuve filmando planos en Snowshoe. Filmé las casas del centro, el lago, la nieve, las montañas y un plano adentro del hotel.

Casi todos fueron hechos en exteriores con iluminación de día, ya que la atmósfera que busco transmitir es cálida y vibrante, por eso es importante que los colores de los paisajes puedan apreciarse a plena luz del día.

El único plano que realicé en un interior fue el pasillo del hotel donde me hospedaba. Era un corredor muy largo, con muchas habitaciones y cuando lo recorrias te generaba una sensación de temporalidad infinita, como si estuvieras avanzando pero no te dieras cuenta hasta que llegabas al final.

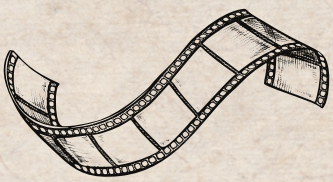
Quería poder captar esa sensación en un plano, y que el recorrido terminara con la maqueta al final del pasillo. Con una silla y unas sabanas armé un estante donde apoyar la casita. Coloqué el celular en el estabilizador y comencé a correr por todo el pasillo hasta enfocar a la maqueta.

Además me parecía una toma interesante ya que el pasillo me recordaba a la escena de *El resplandor* (Kubrick, 1980):

Decidí hacerle una entrevista a un chico de Brasil que conocí y con quien nos volvimos muy cercanos en este último tiempo. Como me sucedió con Noelia, lo entrevisté el día antes de que se vaya a su país, un 14 de marzo.

Los dos estábamos muy sensibles y emocionales porque compartimos juntos una gran parte del viaje. El es muy cerrado y no le gusta hablar de cosas personales, por lo que fue muy difícil desarrollar la confianza suficiente para que se abra conmigo y me cuente de su familia, su historia y su hogar.

Ya era de noche cuando nos sentamos afuera del hotel a grabar la entrevista. Yo hacía las preguntas en español y el las respondía en portugués. Luego de tanto tiempo compartiendo juntos aprendí a entender el idioma.

Cuando llegó el momento de decirle “Describí el hogar en una palabra”. El se quedó en silencio un largo rato y luego se alejó caminando. Lo seguí para ver cómo se sentía y lo encontré llorando, me pidió que lo deje solo unos minutos así que me fui. Un rato después volvió a sentarse al lado mío, y me dijo que ya estaba listo para grabar de vuelta. Yo repetí la consigna “Describí el hogar en una palabra”. Y el me responde “avó” (abuela en portugués). En ese momento comprendí que todas estas preguntas lo habían llevado a repensar su historia familiar, y que era la primera vez que se abría de un modo vulnerable a compartir un pedacito de esa historia con alguien más.

Abril 2024

El 29 de marzo me fui de Snowshoe en tren directo a Nueva York. De la experiencia del work and travel solo me quedé son esas dos entrevistas, me di cuenta que lo sentía más genuino de ese modo, ya que eran verdaderamente las únicas dos personas con las que realmente había compartido.

Llegué a Nueva York el 30 de marzo a la madrugada, el día de mi cumpleaños número 24. Para ese día había sacado una entrada a una fiesta latina en el centro de la ciudad. Había decidido que aunque estuviera sola quería festejar mi cumpleaños como lo haría en Argentina. Esa noche conocí a Milo (Camila), una chica argentina de la ciudad de Buenos Aires, que estaba viviendo en Nueva York hace un año para cumplir su sueño de ser fotógrafa. Durante la fiesta compartimos muy poco porque ella se tenía que ir, pero nos pasamos los contactos.

Al otro día me invito a pasear, y así fue como los siguientes 10 días que estuve ahí nos fuimos encontrando para que me llevara a conocer la ciudad. Conectamos muy rápido y se hizo cercana en muy poquito tiempo. Enseguida supe que quería que ella también participara de mi tesis.

Filme varios planos de la ciudad en los lugares más icónicos, Central Park, Times Square, la estatua de la Libertad, los edificios, el memorial a John Lennon. Y también llevé mi maqueta para que formara parte de algunos de esos planos.

No llegué a grabar la entrevista con Milo durante el viaje, así que cuando volví a Argentina le pedí que respondiera las preguntas y me enviara los audios para poder incluirla.

New York City

Mayo 2024

Volví a Argentina el 10 de abril y mi vida tuvo muchos cambios. Decidí quedarme viviendo en Cipolletti para poder terminar la tesis, ya que todavía me faltaba filmar ahí y en Neuquén. Empecé a estipular plazos para cuando entregarla y quiero que sea este año. Por eso es que descarté la idea de seguir filmando en Europa, ya que me voy desde Octubre a Noviembre, y no tendría mucho tiempo luego para editar el material filmado.

A mediados de mayo viajé a Buenos Aires y llevé la maqueta para filmar allí también y hacer una entrevista. Pero una vez ahí, tenía muchos pendientes que resolver antes de volverme con respecto a la mudanza y el departamento que había dejado. Por lo que no pude salir a filmar, así que cuando volví a Cipolletti, le pedí a mis amigos que estaban en Capital Federal que filmaran algunos planos de la ciudad que pudiera incluir en mi proyecto. Los dirigí en cuanto al tipo de plano, la locación y si la cámara tenía que estar o no en movimiento.

Junio 2024

Comencé a ordenar los videos filmados en Estados Unidos y a clasificarlos, según los que tenían la presencia de la maqueta y los que no. Luego reuní todo el material de archivo de mi infancia que había encontrado. Quería empezar a editar pero me sentía bloqueada. Todavía me faltaba filmar en Cipolletti y Neuquén, pero aún así tampoco sabía por donde empezar. No sabía cómo amalgamar todo el material para darle sentido, me faltaba encontrar un hilo conector que atravesara todo el corto y le diera coherencia.

Mientras más vueltas le daba más me enredaba, necesitaba una opinión ajena. Así que organicé una videollamada con dos amigas de la facultad que habían entregado su tesis hace poco, para que me pudieran decir desde su experiencia cómo salir de ese bloqueo y por donde comenzar.

Ese encuentro me fue muy útil, y encontré las respuestas que buscaba. Ambas me recomendaron que me siente frente a una hoja en blanco y simplemente escriba, cualquier idea, cualquier cosa que me saliera; que reflexione sobre el “hogar” para escribir el texto que luego relataría con la voz en off, que piense en qué es lo que quiero transmitir. También me dijeron que salga a filmar, que tome un primer paso y que luego se iría acomodando. Que vaya a aquellos lugares que significaban algo para mí, como mi primera casa, la plaza en la que jugaba; etc. Así que eso hice.

Tesis - Hogar

Hoja en blanco → Ideas randoms
Yo viviendo en lugares, cómo me sentí
(Cipo, Neuquén, Buenos Aires, EEUU)
Arrancar con la idea, después veo el cómo estructurarla, cómo editarla. (Lo decido después)
Qué quiero contar → Primera idea
~~Guion~~ Narración, voz en off → Escribirla (Una primera escritura)
↳ Pensar planos / Salir a filmar
• Arrancar a hacer algo

↳ lugares que signifiquen algo para mí
(Ferrari, Arvén, Salto Grande - Calles) Videos de chica
• Rever imágenes (Grabados en EEUU)
• Referencias, imágenes en Pinterest (Qué buscar)
Documental → Formato celular - Dogma 95
• Escrito Ensayo - Bitácora (10 Páginas) Entre 10 y 15
↳ mientras lo haces
• Powerpoint p/enviar al tutor
↳ Planes lo que queres hacer, y cómo cambio / Imagenes

Apuntes tomados de la videollamada

Hoja en blanco, lluvia de ideas:

TESIS

El hogar. La ciudad natal. La zona de confort. La familia. La identidad.

El lugar donde naci, la casa donde naci, mi casa de la infancia (imágenes de la infancia), mi casa actual. Mi departamento en buenos aires (imágenes grabadas de poesía).

Arranca con mi mamá calculando la casa, mi papa haciendo la maqueta, un plano desde adentro de mi casa hacia afuera. Y de ahí mi casita, en muchos lugares. TITULO.

Voz en off que guía el relato.

Dron de Neuquen y de cipo, por arriba del puente.

"Nací en Argentina (imagen de plaza de las banderas), en la ciudad de Neuquén (imagen de San Martin." Imagen de la calle y la casa Salto Grande.

Contexto de cómo construyeron la casa, entrevista a mi mamá y a mi papá.

El hilo conductor es "cómo se construye un hogar", se construye de recuerdos (videos de chica), de enseñanzas, de valores.

Buenos Aires, llevar mi hogar a la gran ciudad. La siesta. La plaza que no es lo mismo.

Entrevista a Moises, qué es el hogar para vos, qué te llevas a donde sea que vayas, etc.

Llevar mi hogar a otro país. EEUU. Entrevista a Noe y a Ramon.

Nueva York, ciudad más cosmopolita, amalgama de hogares. Entrevista a Milo.

Cipolletti. La casa es simbolica, el hogar es trascendente a los lugares. Qué es el hogar para vos? Foto de casa con una palabra de cada entrevistado.

El 25 de junio, intenté armar una secuencia y se la compartí a mi tutor, quien me ayudo a terminar de darle un orden. Decidí entonces que iba a comenzar el audiovisual con las entrevistas de las personas que fui conociendo, yendo de lo más “lejos” de mi hogar a lo más cerca. Quería empezar con las imágenes de la maqueta por el mundo, y al final develar que se trataba de mi casa. Iba a empezar con la búsqueda reflexiva ajena sobre el hogar, para terminar dando mi visión.

La estructura del cortometraje aún la estoy ideando, pero en principio mi idea sería la siguiente:

Como introducción, comenzaría con una toma de mi mamá con los planos de mi casa real, ya que ella fue la ingeniera civil. Y otro de mi papá construyendo la maqueta, para luego mostrar mi casa real.

Después haría una secuencia rápida de la maqueta en distintos lugares (Neuquén, Cipolletti, Estados Unidos) hasta que aparece el título del cortometraje.

Luego comenzaría la voz en off que narraría que nací en Neuquén. Ahí mostraría la casa en donde nací, y luego otra casa donde viví hasta mis 6 años. Eso lo acompaño de imágenes cenitales de Neuquen, imágenes de archivo de videos de cuando vivía allí y una reflexión en off sobre la infancia.

Después entrevistaría a mis padres sobre cómo construyeron su casa, con imágenes de aquel momento, planos de Cipolletti y la reflexión de “¿cómo se construye un hogar?” (no una casa).

Luego mostraría imágenes de la ciudad de Buenos Aires, y en off se escucharía la entrevista a mi amigo de Venezuela.

Por último se verían los planos del pueblo de Estados Unidos y de Nueva York, junto con las tres entrevistas que hice.

Y para terminar, mostraría 6 planos de la maqueta en distintos lugares y en cada uno se escucharía a un entrevistado describiendo el “hogar” en una sola palabra.

Primer boceto de estructura

Reflexiones sobre el hogar de las que partió la narración de la voz en off:

Infancia -

Bs As - EEUU

Es Nan-cipo - Infancia - EEUU

Hogar ¿Cómo se construye un hogar?

El hogar es nuestra primera imagen del mundo. Es el idioma, la cultura, los hábitos y costumbres, la comida, el aroma, las creencias, los valores.

Es la identidad que nace de un conjunto de ingredientes, que ~~nos~~ moldea nuestra forma de movernos por el mundo. el hogar

Algunas personas ~~Pueden~~ asocian~~lo~~ a su ciudad natal, a su casa, su familia o incluso a sí mismos.

Lo que sabemos es que hay una parte de aquellos primeros años de existencia que queda impresa en nuestra esencia, que se mueve parte de nuestros valores y que llevamos a cualquier parte del mundo. con nosotros

~~X~~ A veces nos toca construir muchos hogares en distintos lugares. Y formar familias ~~a cada pa~~ que se sientan cálidas como el hogar.

~~A los 18~~ me

Buenos Aires fue mi hogar, me refugio en cada esquina

①

Nuestro Primer hogar es nuestro Primer universo, aquellas Paredes, muebles, juguetes, música, sonidos, olores y toda su composición es el Primer contacto que tenemos con el mundo.

Los Primeros sonidos que escuchamos, las Primeras Personas que abrazamos, los Primeros colores que vimos los Primeros olores que olimos, los Primeros sabores que Probamos

Aquellas cuatro Paredes en las que nacimos, aquel lugar en el que ~~respiramos~~ vimos ~~nuestros~~ los Primeros colores. A ese lugar que llamamos nuestro Primer "hogar" es donde comenzó a forjarse nuestra identidad desde el día en que nacimos.

Nuestro hogar es el Primer contacto con el mundo, donde ~~aprendemos que~~ Ponemos en Practica nuestros 5 sentidos Por Primera vez, donde aprendemos sobre el amor, el miedo, la confianza, los límites. Es la cuna de nuestros futuros sueños, es el lugar donde todo es Posible, Porque somos niños y el mundo es un lugar de ~~Posi~~ infinitas Posibilidades.

El hogar de nuestra infancia es donde comenzó nuestros Primeros rasgos de la Personalidad comienzan a vislumbrarse. Lo tímido o extrovertido, lo alegre, lo serio, lo tierno, lo rebelde, lo divertido.

Julio 2024

Empecé la filmación en Cipolletti y Neuquén. Fueron días aleatorios, fui a los puntos de principal atracción, como el río, la barda, la plaza de las banderas, los monumentos, etc. No eran días planificados sino que tal como lo hice en Estados Unidos, aprovechaba los lugares en los que estaba casualmente y filmaba. También fui a filmar a mi primera casa, en la cual nací, filme el frente y el nombre de la calle. Después fui a mi segunda casa donde viví hasta mis 7 años, y por último filmé mi barrio y el frente de mi casa en Cipolletti.

Para estos planos, busqué que la cámara sea en movimiento para que en la edición el ensamblaje de los distintos clips sea ameno. La mayoría fueron filmados desde adentro del auto en movimiento con un estabilizador.

Me parecía importante filmar estos puntos turísticos de mi ciudad natal porque sigo sosteniendo la idea de mi primer proyecto de tesis, mostrar aquellos lugares de Argentina que la industria audiovisual no suele dar a conocer.

Agosto 2024

Cuando comencé a editar me di cuenta que me faltaban habilidades para obtener el proyecto que yo me imaginaba. Así que opte por delegar la edición. Contacté a Ezequiel, un montajista de Roca, una ciudad a 40 km de la mía, y le conté la idea del proyecto, le entusiasmo que fuera un documental y que tuviera más libertad de edición que en las ficciones quizás. Además de que nunca había editado uno por lo que le gustaba el desafío que implicaba.

Volví a repensar el orden del material, escribí cómo me lo imaginaba y ordené las carpetas para entregarle todo al montajista. El día antes de reunirme con él, mientras repasaba las tres entrevistas que tenía, decidí que no quería incluir la del chico brasilero. Fue una decisión personal, principalmente porque no seguimos el contacto y las cosas no quedaron muy bien, por eso decidí que me iba a sentir más cómoda sin su participación. Tampoco incluí el material que tenía de Buenos Aires porque me di cuenta que no encajaba con la forma que el film había ido tomando. Ya que no habían entrevistado/as allí ni se hacía mención del lugar en las reflexiones en off. Además de que no había podido filmarlo yo sino que fue lo que mis amigos que estaban ahí pudieron enviarme.

Me encontré con Ezequiel, el 4 de agosto, analizamos juntos el material para que yo pudiera explicarle cuál era mi idea. Me hizo preguntas que me ayudaron a reflexionar sobre lo que quería transmitir. Le lleve imágenes de referencia y material que servía como inspiración.

Esquema de referencia para el editor:

INTRO

Para el inicio del documental quiero reunir todas los planos en los que se vea la maqueta y vemos cómo cambian los distintos escenarios. Hasta que aparece el título que es "Bienvenido a tu hogar"

Opción: Empezar con la canción "Everybody wants to rule the world". Ir mostrando imágenes de la maqueta hasta que cuando la letra de la canción arranca diciendo "Welcome to your life", poner el título "Bienvenido a tu hogar".

SNOWSHOE

Audio: Voz en off "Intro Snowshoe".

Imágenes de Snowshoe, mientras vemos distintos planos escuchamos las entrevistas de NOELIA. Y además la vemos en pantalla con algunos de sus planos. Terminamos con el video del pasillo hasta que se enfoca la maqueta y ahí pasamos al siguiente lugar que es nueva york.

NUEVA YORK

Audio: voz en off "Intro Nueva York"

Empieza con una imagen de la maqueta en Nueva York. Planos de esta, con la entrevista de MILO que se escucha en off y también la vemos en pantalla. Termina con la maqueta y pasamos al siguiente lugar: Neuquén.

NEUQUÉN

Audio: voz en off "Definicion de hogar 1/ Definicion de hogar 2"

Neuquen comienza con el plano de la maqueta arriba del letrero de NEUQUÉN del rio. Luego vemos las imágenes de mi primera casa, comienza con el nombre de la calle "Salto Grande" y luego la casa. Después vemos la segunda casa, la calle "Elordi" y la casa por fuera. Imágenes de archivo de mi infancia.

Planos de Neuquén.

CIPOLLETTI

Audio: voz en off "Definición de hogar 3/ Definición de hogar 4 y final"

Planos de Cipolletti.

El barrio, el nombre de la calle "J.J Paso", la casa en segmentos, y el ultimo plano es la casa real con la maqueta adelante. Este ultimo plano va acompañado de la frase final del ultimo audio que dice "Porque en realidad, el hogar somos nosotros."

Definí con Ezequiel que quería que el documental transmitiera nostalgia, calidez, refugio. La banda sonora estaría conformada por canciones de los años 80 principalmente, y así tendría también una estética vintage. Esta decisión también fue porque en mi casa siempre se escuchó música en inglés de los años 60, 70 y 80; por lo tanto me evoca a mi infancia.

Ezequiel también me sugirió que añadiéramos material de archivo de la infancia de Milo y Noelia para que los espectadores pudieran conectar con ellas y las reflexiones que transmitían. Eso también influyo en la decisión de que la narración que yo hacía en voice over contara un poco más sobre donde las había conocido y para que se supiera por qué me parecía importante su participación en mi proyecto.

Para grabar mis reflexiones sobre el hogar para la voz en off me tome un día para conectarme con la escritura, la poesía y mis propios recuerdos. Luego grabé varios audios y dejé que Ezequiel los unificara en el audiovisual donde mejor quedará amalgamado con las imágenes.

Durante ese mes terminé de juntar el material de archivo que faltaba. Milo encontró y vió por primera vez videos de cuando nació y cuando le dieron su primer baño. Me escribía emocionada de que su familia estaba muy contenta con su participación en el proyecto, que le había hecho recordar y repensar su infancia, además de ver videos que hasta ese momento no sabía que existían.

Septiembre 2024

Ezequiel me envió el primer corte el 1 de septiembre. El foco estaba puesto en ver la estructura que el había armado para ver si era lo que yo buscaba y así poder seguir trabajando sobre eso. Sentí que el había logrado captar exactamente lo que yo quería, encontró el ritmo y la manera de unificarlo en un mismo concepto.

Los cortes de los planos están determinados por el ritmo de la canción. Las entrevistas sobre la reflexión del hogar nos llevan como en un viaje a la infancia de Milo y de Noelia. Hay una estructura pero se sigue manteniendo un aura de poesía, donde las imágenes, la música y las reflexiones se amalgaman transmitiendo un único concepto “el hogar”.

Las primeras correcciones que hicimos tenían más que ver con modificar algunas elecciones de los clips, en los que yo creía que quizás reemplazándolos por otros iría mejor. También modificamos una de las canciones que sonaba en la parte de Neuquén. Y por último concluimos en eliminar los clips de mi primera y segunda casa porque si yo no hacía mención en la voz en off, quedaría sin contexto y no se entendería por qué eran importantes esas casas.

El 11 de septiembre filmé mi casa y mi barrio con un dron, que era la idea en un principio, pero pude hacerlo recién en esa fecha porque antes no lograba coordinar con quien filmaba. Como la edición ya estaba muy avanzada, decidimos que ese clip quedaría para los créditos.

Con esas correcciones ya estábamos listos para pasar a la última etapa: color y sonido.

El 30 de septiembre Ezequiel me envió la última versión del proyecto. Hicimos muy pocos ajustes de sonido y color, ya que desde un inicio él entendió que era lo que yo quería transmitir y por ende, cómo quería que se viera.

Le agregamos los créditos y el documental ya estaba terminado.

Análisis final de Ohana

Como expone Rabiger en su texto *Dirección de documentales* (2005), no son muchos los ingredientes que se utilizan para hacer un documental. En el caso particular de *"Ohana"* podemos identificar a las personas que aparecen en pantalla, quienes no están actuando sino que miran a cámara rompiendo la cuarta pared, revelando la propia construcción del filme. Las entrevistas se escuchan en off y no tienen correlación con la imagen en pantalla. Tampoco se escuchan las preguntas que se hacen, sino que la narración presenta a las personas e introduce la reflexión sobre el hogar que van a dar.

Tambien hay planos de paisajes que buscan ubicar lo que se esta narrando en espacios geográficos particulares. Al comienzo con Snowshoe, el centro de ski, en el que se hace mención cuando hablo del work and travel. Luego Nueva York, donde aparece Milo. Y por último mis ciudades natales, Neuquén y Cipolletti.

Otro elemento fundamental en la construcción del documental son las imágenes de archivo. Estas cumplen la función de darle contexto a las entrevistadas, para que el espectador logre identificarse y empatizar con lo que reflexionan. A su vez, los videos propios de la infancia ilustran lo autobiográfico.

Según Rabiger (2004), "la pantalla en blanco nos hace reflexionar sobre lo que ya hemos visto o hace que dediquemos mayor atención al sonido" (p. 239). En el minuto 5.16 luego del plano del pasillo que tiene un travelling in, la pantalla queda en negro haciendo enfásis en la voz en off que dice "Y el mundo es un lugar de infinitas posibilidades".

Con respecto al sonido tenemos la voz en off que narra el hilo conductor del documental y transmite las reflexiones. En este caso la voz en off es de la autora, es decir, yo. Después escuchamos la voz over de Milo y de Noelia quienes aparecen en pantalla pero no de manera síncronica a su relato, sino a través de material de archivo de sus infancias, fotos y videos mirando a cámara.

Por otro lado, tenemos la música que es extradiegética y acompaña el estado emocional de la narración, son canciones que nos remiten a otra época*: Everybody Wants to Rule the World* de Tears for fears del año 1985. También escuchamos *Forever Young* de Alphaville del años 1984. Y por último *Vienna* de Billy Joel del año 1977. Todas las canciones tienen un significado emocional ya que eran las que escuchaba con mi papá y mi abuelo durante mi infancia.

El sonido sincrónico está presente en muy pocos planos, lo que predomina en la mayoría de los planos es la música y la voz en off.

En cuanto a los efectos sonoros, aparecen en los momentos en que vemos una fotografía y suena como el obturador de una cámara. Y en el plano del pasillo tenemos el tic tac de un reloj y un sonido ascendente que se parece a un avión a punto de despegar. Esto acompaña al travelling in generando una tensión en aumento que luego termina en un silencio con la pantalla en negro, marcando el final de una secuencia.

En resumen, el sonido está abordado tal y como lo describe Bill Nichols en la clasificación del documental expresivo “Se basa a menudo en la propia voz del documentalista para organizar la película, hace hincapié en las formas testionales y ensayísticas del lenguaje y el dialogo. Mezcla sonido sincronico y asincrónico; usa la música y el sonido de manera expresiva”. (Nichols, 2001, p. 239)

Punto de vista

“El punto de vista de un relato existe porque su autor cumple un propósito cuando lo crea y conoce bien la relacion que mantiene con el y con sus personajes (...) el punto de vista jamas se planifica enteramente sino que va surgiendo durante ese viaje de descubrimiento que conlleva el largo proceso de invención y creación”. (Rabiger. 2005. P. 240)

En el caso de *Ohana*, según la clasificación de Rabiger, estamos hablando de un documental con punto de vista personal. Ya que todo lo que sucede está atravesado por mi perspectiva. No solo la narración con la voz en off, sino que también soy quien filmó los planos.

Ohana busca crear un significado del concepto hogar. Amalgama 3 voces que mediante reflexiones, poemas y recuerdos, nos llevan a recorrer un camino de regreso a nuestra infancia. Las voces se fusionan con las imágenes y la música invitandonos a revivir, a volver a sentir el hogar y a terminar con una conclusión: “el hogar somos nosotros”.

Bibliografía:

- Nichols, B. (2001). Introducción al documental (G. Sánchez Trujillo, Trad.). Paidós.
- Rabiger, M. (2005). Dirección de documentales. Ediciones Akal. Tercera edición

Filmografía:

- Costa, P. (2012)- *Elena*
- Morin, E., & Rouch, J. (1961)- *Crónicas de un verano*
- Caouette, J. (2006)- *Tarnation*
- Spiner, F. (2018)- *La boya*