

ARTÍCULO 23 de la Resolución No. 13 del 6 de Julio de 1946, del Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana.

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque las Tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales; antes bien, se vea en ellas el anhelo de buscar la Verdad y la Justicia”.

MELODRAMA

ELLOS ME DIJERON UNA VEZ,
NADA CRECE EN UNA CASA QUE NO ES HOGAR
¿ES VERDAD? HONESTAMENTE
CUANDO TODO HACE PARTE DE MI.

Juan Sebastian Fuertes Montoya
Artes Visuales
Pontificia Universidad Javeriana

Algunos pensamos que el hogar es aquel lugar donde se logra encontrar un refugio.

Un corto audiovisual: vitrinas, una atmósfera mística aludiendo a lo onírico, no se cuenta necesariamente una historia, sino mejor una serie de anécdotas que traslada y te sitúa en varias situaciones específicas emocionales. Es una construcción onírica de la imagen. 7 vitrinas, 7 escenas, 7 espacios. El melodrama está presente. Cada vitrina es un movimiento melodramático. ¿Existe alguna salida?

El proyecto de investigación para las artes visuales que se lleva a cabo es la proyección audiovisual (cortometraje) representada de una narrativa y una escenografía de una atmósfera onírica, donde existen diferentes espacios que son tomados como una metáfora de una casa, a la que a partir de lo místico de los sueños y la psiquis humana se pueda referirse al melodrama de la visión de un hogar. Tenemos concebido que el concepto de casa es aquel lugar donde se logra encontrar un refugio. Se trata de una construcción atmosférica que hace alusión a lo onírico, al sueño, a la mente del personaje, que se verá reflejada en 7 momentos, que visualmente son 7 vitrinas flotantes en un espacio sin atmósfera. Cada vitrina hace alusión a 7 escenarios que conforman el melodrama, definiendo el espacio como un hogar lleno de situaciones y momentos que se resguardan y se acogen dentro de sí mismo.

La expresividad y la comunicación no verbal del personaje, es tan profunda, tan apropiada, y se trata de abordarla con la expresividad, a partir de la construcción dramática que potencia la imagen audiovisual. Los sentimientos del personaje son exaltados y hace que el espectador se conecte y pueda hacer catarsis, compadeciéndose de lo que observa. Por esto, además, es de gran importancia la pertinencia de la aparición de la música como elemento clave para poder generar una tensión en el ambiente visual y sonoro, considerando así el cortometraje como la expresión artística audiovisual más adecuada para su desarrollo.

El cortometraje experimental es un medio de expresión artístico que permite la total libertad de la creatividad. Su durabilidad va desde 1 hasta un máximo de 30 minutos. Además de que se caracteriza por poseer un lenguaje diferente, que rompe y transgrede las leyes clásicas del lenguaje cinematográfico. El cortometraje da rienda suelta a nuevas propuestas visuales y de contenido.

Melodrama es un corto audiovisual cuya duración será de 10 minutos. Nos enseñará ese mundo fantástico de la psiquis humana en momentos de crisis a partir del lenguaje cinematográfico del melodrama, en la búsqueda continua de un hogar cuando ya se está bajo un techo.

Ahora bien, desde las artes visuales, en la contemporaneidad se comenzaron a desarrollar obras en relación con el concepto del melodrama. Cabe resaltar que el melodrama se distingue del drama, ya que este exalta los sentimientos de los protagonistas, además de que la aparición de la música juega un papel importante en este género. El melodrama según el texto *El melodrama como género cinematográfico* (Padilla, 2002), se caracteriza en 11 momentos de los cuales solo usare los siete más destacados a afinidad del proyecto, como lo son: La melancolía, el fracaso, los traumas del pasado, la felicidad de un recuerdo, la represión de deseos, la manía y la felicidad y/o tranquilidad del presente. Cada una de estas emociones se verán representadas visualmente encerradas abarcando el concepto de vitrina. La vitrina según la Real Academia Española se define como: *Mueble acristalado y con estantes para exponer y proteger objetos o productos.*

A partir de la escritura del desarrollo de la historia con eje en el melodrama, a través de una sesión de diferentes espacios, se realiza una filmación que dará cuenta de esta historia narrativa atemporal que incluye a un solo protagonista en diferentes espacios y aspectos físicos, que a través de vitrinas presenta esa ilusión de ese espacio atmosférico atemporal, donde estarán flotando esos siete momentos que conformarán la figura de una casa donde la cámara cada vez se va a ir alejando hasta que el final muestra el rostro del personaje, dejándonos saber que siempre estuvimos dentro de su cabeza.

Nota de artista (MELODRAMA):

Melodrama nace desde la perspectiva de una persona cuyo corazón ha sido roto. Una persona con el corazón roto, no percibe el mundo o las pequeñas cosas como una persona cuyo corazón está cuidado. Cada día existen diferentes obstáculos donde hasta levantarse de la cama es una gran batalla y si se logra hacer, ya hiciste mucho. El día a día de este tipo de persona se convierte en un gran esfuerzo con cada cosa que antes solía ser cotidiana o normal; esta visión del mundo es una que jamás se imaginaría pasar, cuando todos los lugares que antes recorrías se convierten en lugares extraños, hasta nuevos. Estas rodeados de micro batallas, cada paso es un logro, cada bocado, cada respiro, y cada sonrisa son una medalla. Ya no vemos el mundo como algo que es real, tangible, sino como un campo de guerra, donde todos los rostros y acciones nos recuerdan a alguien o algo que aunque puede que no esté muerto, simplemente ya no está en nuestras vidas. Nos quemamos dentro de la gama de grises y el fuego que vive dentro de nosotros se torna negro. Giramos en torno de la supervivencia, de poder solo pasar los días y seguir con vida aun cuando sentimos que ya no tenemos una.

Lo peor es que todo pasa dentro de nuestras cabezas. Los demás siguen, vienen y van, pero para nosotros es como si hubiéramos quedado congelados en el tiempo, donde siempre quedamos en el mismo lugar donde nos dejaron todo el color.

- **Juan Sebastian Fuertes Montoya.**

Podemos encontrar el hogar ya sea en alguien, como un amigo, un familiar o un amante, podemos encontrarlo en lugares como un pequeño espacio en la mesa que queda en la esquina de una cafetería, cómo también podría ser entre una multitud en un estadio. Sea el lugar que recorramos el hogar siempre estará ahí, en nuestra cabeza, en nuestro imaginario, Es un sentimiento que siempre está presente, y se materializa cada vez que vuelve a nuestras mentes. Es una imagen viviente y atesorada por el subconsciente.

Melodrama es un cortometraje que proviene de una variedad de sensaciones, sentimientos y una explosión de emociones al recorrer una vida donde nunca sentí que perteneciera a algún lugar o al lado de alguien. Perdido entre el tiempo del pasado y lo borroso que se ve el futuro con cada paso que tomo en mi presente. El espacio se vuelve diverso y a la vez muy extenso, en millones de micro batallas de sentimientos, sobresaliendo en lo oscuro que los pensamientos y los sueños pueden llegar a ser. La pérdida y el rescate de la inocencia, de la creatividad de un pequeño niño que en varias ocasiones se le ha sido arrebatada, con realidades robadas y personalidades transgredidas en un brutal choque con el mundo social o tal vez con la realidad.

A veces las palabras solas no bastan, las melodías, los pasos de baile o los cambios de estaciones no suelen ser conciliadores para calmar a este ser. Un ser humano que con el paso que la misma obra va haciendo, se va dando cuenta de que no está totalmente creado, sino que siempre se va reinventando, sin límites, sin fronteras o sin ataduras. Esta obra se va escribiendo casi que de manera independiente, es decir, por sí sola, como si pareciera que nunca tuviera un final y yo como artista, mi trabajo es complementar, cuestionar y dudar de ella. Mi oficio es llenar el vacío buscando la belleza. A pesar de que mi mente juegue para dos partidos, donde soy mi salvador y mi peor enemigo, digámosle así, un ser humano con más antónimos que sinónimos. Acaso no son los sueños los que nos ayudan a escapar de la realidad, pero acaso sin ellos no sabríamos entonces definir lo que consideramos real.

Nada crece en una casa que no es hogar, y no basta un techo o un refugio para sentirse sano o protegido, para sentir ese fuego dentro de sí que te dice "es aquí donde pertenezco" o es aquí donde merezco estar. Pareciera que nada y todo nunca serían suficientes... pero ¿no es de esto que trata el melodrama? Estamos en una vieja pero a la vez fresca y nueva mente fantasma. Aún me pregunto qué hay en la tienda, si lo que hace un minuto quería, ya no lo amo. Tal pareciera que esta casa, todo este melodrama, hace parte de mí y por lo menos, eso me hace quererlo más. Espero no tener paranoia en mí.

Sería realmente todo fácil si siempre quiero cambiar, como si ser yo no fuera lo suficientemente cómodo para quedarse. Un solo espacio o una sola casa no serán satisfactorias así que he decidido dividir siete espacios o podría decirse momentos, hasta vitrinas si se le quiere llamar, para que todos los voyeristas puedan observar pero no tocar,

pero también juzgar y reinterpretar. Inmerso en mis pensamientos que parecieran sueños, porque no todo es real. Tal vez no quiero que sea real, tal vez es mejor una interpretación artística de la realidad y no estoy hablando de querer evadir las cosas como son, sino de redefinirse a cómo podrían haber sido. Se podría decir que esta realidad es mucho más honesta, porque yo la invente. Los recuerdos y el trauma no son reciclables, ellos pueden durar para siempre. Es divertido ver como los signos de alarma pueden llegar a sentirse como mariposas.

Ángel caído

Ayuda, aun sigo en el espacio vacío del parqueadero frente a tu casa

Ahí donde me dejaste sin palabras y sin respiro

Sería el chico que se quedó congelado en el tiempo

El chico que se quedó sin palabras pero que aún escucha todo

Observa cómo el mundo gira y las personas siguen

El chico que vive dentro de una ilusión

Pareciera una Epifanía

Algo que ya solo se volvió un efímero recuerdo

Aun sigo justo en el lugar donde me dejaste.

La melancolía es la primera vitrina y momento que aparece en pantalla. A partir de su definición por la Real Academia Española, nos habla de esa *tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada*. La cámara se encuentra en un plano general donde en el escenario se muestran de fondo unos telones blancos que van desde el techo hasta el suelo, como si todo fuera unido. El personaje se encuentra en el centro de este encuadre; está arrodillado, vestido también de blanco con un listón rojo en su cuello. Al frente de él, a unos centímetros está una rosa blanca. El encuadre de la cámara pasa a ser un primer plano y el personaje comienza a llorar de manera calmada pero con gran tristeza en su mirada, las cejas hacia arriba y los ojos entrecerrados, llora mientras observa la rosa blanca. Nunca le quita la mirada a la rosa blanca, mientras pasa el tiempo, las lágrimas se convierten en sangre y la rosa al mismo tiempo comienza a sangrar. En esta escena solo se escucha el llanto del personaje y un arpa musical ligera de fondo.

FIN DE LA VITRINA.

Oro vacío

Y por mas que trabaje y por mas que me esfuerce

Es como si nunca pudiera llenar este vacío

Ojalá pudiera materializarlo

Tenerlo en mis manos como una bañera llena de agua
Sumergirme para hacer que derrame sus gotas
Sería todo lo contrario a lo que siento
Seamos sinceros, nunca será así
Nunca será suficiente
A pesar de que tenga la mejor memoria
Puedo escribir cada uno de mis días como si fueran una novela
Llena de drama merecedora de algún premio
Nunca sería lo suficientemente buena
Tal vez nunca la acabaría
Sí, he estado teniendo un mal momento con mi propio reflejo
Tal vez mi sangre está sucia
Es por ello que me quiero deshacer de ella
Tal vez por eso el agua de la tina no es clara y pura
Tal vez estar con algo vacío es lo que quiero
Tal vez tengo miedo de sentirme lleno y pleno
A las casas siempre les hace falta algo
Un espacio en la mesa a la hora de cenar
Un vaso, un cubierto, un cambio de pintura o una nueva habitación
Siempre dicen, “es mejor que sobre a que falte”
¿Qué pasa si sobra demasiado?
Tal vez el vacío se sentiría aún más
Quiero limpiar este desastre pero tengo miedo de volver a ver mi propio reflejo
Quiero que la tina esté limpia pero terminó manchada
Sin reparo
Aun funciona pero ya nadie va querer comprarla
Ya se ve usada
Este soy yo intentando.

El fracaso es el segundo momento y la segunda vitrina. A partir de su definición por la Real Academia Española, nos habla de *romperse, hacerse pedazos y desmenuzarse*. En este momento, el personaje está una tina llena rosas blancas. Él les corta el tallo a todas y deja solo la flor, los pétalos y su forma. La tarea es llenar la tina vacía con todas esas flores. Sus manos sangran por las espinas de las rosas, pero de igual forma, con la mejor actitud sigue haciendo el trabajo. Llega un punto donde siente que ha pasado una eternidad haciendo esta tarea y no la ha podido concluir hasta que se da cuenta que toda la tina blanca está llena de sangre. El personaje estalla y se preocupa porque la tina debía seguir blanca así que intenta limpiar la tina pero la sangre no desaparece. El personaje entra en llanto, hasta

que después de un tiempo se rinde y decide recostarse en la tina sin hacer nada. El se resigna y llora por su fracaso en la tarea. La tina se comienza, comienza a llenarse sola de un líquido negro, el personaje no puede salirse de la tina ya que no existe nada más allá de esta, se preocupa porque cada vez el líquido sube y sube más. El personaje trata de coger todas las rosas pero le duele, tiene terror en sus ojos. El personaje llora, la tina se llena toda, este se rinde y cae a un lado. El personaje llora en la tina con el líquido negro y las flores flotando a su alrededor. Se escuchan gritos y llanto. La cara del personaje sobresale de la tina, se ve su cara en primer plano, no se le ven los ojos. El personaje abre los ojos, la boca está llena con líquido negro, el personaje está quieto, está inerte.

FIN DE LA VITRINA

Moretones emocionales

Las memorias no son recicladas
Cómo algo físico que obtenemos
Que desechamos cuando ya se acaba o nos deja de servir
Las memorias o recuerdos pueden durar para siempre
O perderse en algún lugar fuera de lo terrenal
Me gusta recordar las cosas desde un punto de vista emocional
Una mirada mucho más artística
Mucho más sentimental
Dramática
A veces nos pasan cosas
Hacemos cosas de las cuales no somos capaces de hablar
A veces pasan cosas de las cuales son todo lo único de lo que queremos hablar
Sea cual sea la manera de querer expresar
O de no hacerlo
Son cosas que nos han marcado
Te atrapan sin que te des cuenta
Crees que no será nada
Pasan los días y pareciera una película
Replay en tu cabeza
Hasta que llega al punto que solo vives con ella.

Los Traumas del pasado, es el tercer momento y la tercera vitrina. A partir de su definición por la Real Academia Española, dicese de *choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente*. El trauma es un choque o impresión emocional muy intensos causados por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o tarda en superar. En otras palabras, como

me gusta llamarlo, el trauma es un moretón emocional. Son esos hematomas en nuestro consciente y subconsciente que permanecen ahí, que no nos dejan dormir, descansar o hasta despertar. Nadie los ve pero todos alguna vez los obtienen.

El personaje está en una habitación vacía con una ventana. se levanta del suelo y se da cuenta que sus manos están atadas. Se asoma por la ventana y ve cómo las personas pasan, grita pidiendo ayuda pero nadie lo escucha, nadie lo ve. Golpea la ventana con su cabeza y nada ocurre. Se desploma en el suelo y llora. El personaje se levanta y observa como todos pasan y él sigue encerrado. Comienza a caminar alrededor de la habitación, siente un gran dolor y cae sobre sus rodillas. Sale sangre entre su entrepierna, el personaje se levanta y comienza a caminar sin ánimos, rendido. Golpea su cuerpo contra las paredes, camina en círculos, un círculo de pétalos blancos aparece a su alrededor, se sienta en la mitad del círculo y calla.

FIN DE LA VITRINA.

Habitación 202

Ahí estabas tú
Sentado en frente mío
Esta vez no habían gritos
No habían miradas profundas
No habían lágrimas
Supongo que ya había dado todas las señales de peligro
Nunca leíste las señales
Nuestro fuego se debilitaba y ambos lo sabíamos
Supongo que tú también ya habías dado señales
En ese preciso momento sentía como todo volvía a mi cabeza
Flash backs
Mi corazón se acelera
Mi boca no se movía
Dejaste mi mano vacía
Yo te había dejado sin aliento
Sentía que todo volvía
Tú te ibas
Algún día ya no lo recordarás
Algún día tal vez ya no existiré
Algún día mi recuerdo morirá
Sentí que ya había visto este filme antes
Así que salí por la puerta delantera.

La felicidad de un recuerdo, es el cuarto momento y la cuarta vitrina. A partir de su definición por la Real Academia Española, nos habla de un *estado de grata satisfacción espiritual y física, además de tener una ausencia de inconvenientes y/o tropiezos, esto por parte de la felicidad*, y por parte del recuerdo, *dícese de una memoria que se hace o aviso que se da de algo pasado o de algo que ya se habló*. En esta vitrina, se encuentra el personaje bailando. Las tomas de la cámara juegan un papel importante ya que este es el único momento donde el personaje principal tiene compañía. Existen dos sujetos en esta escena y están bailando juntos, bailan una canción lenta, pegados el uno al otro. Las tomas muestran al personaje como si estuviera realmente bailando en conexión con alguien y al final se muestra que siempre estuvo bailando solo. En esta vitrina y en este momento, van varias escenas cortadas, donde por momentos se ve al personaje bailando solo y por otros momentos esta con alguien y finaliza el persona bailando absolutamente solo; esto para demostrar ese espejismo, ese deseo de algo que ya no se tiene, o en este caso, de alguien que ya no está.

FIN DE LA VITRINA.

Cielo escondido

Si soy mi peor enemigo,
Mi empatía es un desastre
Y mi comunicación es hipócrita
Amo a la gente que no me agrada
Hablo por fuera de un sentimiento
Tengo una tendencia de exagerar lo que veo
De exagerar lo que siento
Para hacer de un recuerdo un sentimiento
Porque observo todo lo que ocurre a mi alrededor
Y eso me consume
Porque observar a veces es lo que me gustaría olvidar
Noto cada pequeña cosa en el momento
Haciendo mi corazón latir más rápido
Haciendo que odie a todo el mundo
Observo como me enamoro sin amor
A qué costo quiero tener un corazón
Así que me puedo enamorar de alguien que no me quiera
Puedo forzar un futuro juntos
Sin estar en el presente
Crear en lo que no siento
Y echarme la culpa por vivir fuera de la realidad

Y me haré volver a sentir que odio a todo el mundo.

Represión de deseos, es el quinto momento y la quinta vitrina. A partir de su definición por la Real Academia Española, el reprimir, nos habla de *contener, detener o castigar, por lo general desde el poder y con el uso de la violencia*, y nos define el deseo como *un impulso, excitación venérea*. El personaje está en una habitación con un espejo y varias pelucas. Se observa frente al espejo, se mira y se analiza su rostro, se prueba cada peluca y con cada una se siente y se interpreta de manera diferente. Con ningún carácter se logra identificar, así que su función es seguirlas probando, seguir fingiendo que es alguien más.

FIN DE LA VITRINA.

Despertar

Siempre me han dicho que debo ser sabio al escoger mis batallas

Siempre escoger las que sean razonables para luchar

A veces estoy tan enojado con el mundo que las escojo todas

Son periodos

Etapas de altos y de bajos

En un segundo paso de llorar a un estado eufórico de manía

Siempre me dijeron escoger la sabiduría

¿Qué pasa si solo quiero escoger el instinto?

Ellos me dijeron,

nada crece en una casa que no es un hogar,

¿es verdad?, cuando todo hace parte de mi

Y si solo soy una persona instintiva

Me la juego por el instinto

Me la juego por la cien

¿Por qué todo pasa en mi cabeza solamente?

A veces pareciera que las cosas nunca podrían arreglarse

Pero siempre encuentro una manera

Siempre existe una manera

Y si cometo errores ¿podré llenar el espacio vacío?

Estoy hablando por fuera de mí mismo.

Escojo todas mis batallas

Los únicos que me siguen son mis múltiples personalidades

Porque nunca puedo ser el mismo

Porque en mi mundo a pesar de que gane

Estoy constantemente rompiéndome en pedazos
Y si, no necesito de nadie
Sino de todos y un poco más
Porque en un instante amo a todas las personas
Que ni siquiera me agradan
Y si no recibo una mínima validación
Entonces odio a todo el mundo
No
No necesito de nadie
Solo necesito de todos
Y luego más.

La manía, es el sexto y penúltimo momento y la sexta vitrina. A partir de su definición por la Real Academia Española, nos habla de desde la psiquis como un *episodio de excitación psicomotriz derivada de una exaltación de la consciencia de sí mismo*. Un plano general, una habitación vacía, solo un colchón en la mitad y el personaje sentado en él. Una luz tenue que proviene desde el techo. El personaje se acuesta, está con una bata negra. Se levanta, camina alrededor del colchón, se sienta, grita. Comienza a hacer movimientos con sus manos, da una vuelta en el colchón, pareciera que estuviera practicando un baile. Se quita la bata, queda en briefs y tiene unas medias peludas. Practica y practica, ensaya y ensaya. El personaje cae rendido con cara de frustración, pareciera que el baile no le sale. Se enoja tanto que se levanta y pateo el colchón, lo agarra y lo tira un par de veces al suelo. Vuelve y hace el baile, esta vez pareciera que le sale perfecto, mientras grita y respira profundo. El personaje se arrodilla y llora. Se acuesta llorando.

En este momento, existen dos versiones del personaje en la misma escena. La cámara siempre está quieta mostrándonos un plano general. El personaje se divide en dos, el del lado derecho que no hace sino estar sentado mirando a su alrededor y el del lado izquierdo quien también mira a su alrededor pero con ansias, con desespero y con lo que pareciera ser mucha motivación e inquietud.

FIN DE LA VITRINA.

Sin esperanza

He sentido que me he despertado últimamente
Pasando por estado de coma intermitente
Me he convertido en mi propia salvación
Estuve en mi propia restauración
Este es mi renacer
Este es tu renacer
Toma esto como una Epifanía

Se presenta una vez en la vida

Se revoca en tu mente

Una y otra vez.

La Felicidad y/o tranquilidad del presente, es el último y séptimo momento y última vitrina. A partir de su definición por la Real Academia Española, habla de, *dicho de una persona que se toma las cosas con tiempo, sin nerviosismos, ni agobios, y que no se preocupa por quedar bien o mal ante la opinión de los demás*. En esta vitrina vemos al personaje saltando en círculos al aire libre, tal cual como nos lo pintan en el cuadro de *las tres gracias*, el personaje está lleno de dicha, de paz y tranquilidad. Su única función es saltar en círculos como si no hubiera un mañana, como si no tuviera más quehaceres en el mundo.

FIN DE LA VITRINA.