

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES CINEMATOGRÁFICAS

MADRUGADA EN UN MUNDO PERFECTO

PROYECTO DE TITULACIÓN POR MODALIDAD DE TESIS FÍLMICA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIATURA EN CINEMATOGRAFÍA

PRESENTA

DANIEL HUMBERTO CAMPOS RAMÍREZ

DIRECTOR DE TESIS

JAIME APARICIO GUERRERO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jaime Aparicio Guerrero', written over a faint circular stamp.

CIUDAD DE MÉXICO A 15 DE ENERO DE 2024

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

MADRUGADA EN UN MUNDO PERFECTO
TESIS FÍLMICA
DIRIGIDA POR: DANIEL HUMBERTO CAMPOS RAMÍREZ

LINK DE VISIONADO:

<https://vimeo.com/572680530>

Índice

1. Prólogo.....	4
2. Madrugada en un mundo perfecto.....	5
2.1 <i>Same shit different day</i>	5
2.2 Los alacranes se mueven en pareja.....	6
2.3 Un hombre de otro lugar.....	7
2.4 <i>Nighthawks</i>	9
2.5 Una chica regresa sola a casa de noche.....	12
2.6 En búsqueda del “Nilo”.....	13
2.7 <i>Skatepark</i>	14
2.8 Movimiento.....	15
2.9 El abismo.....	18
2.10 ¿A qué suena la noche?.....	19
2.11 La iluminación es de los que caminan.....	20
2.12 Un nuevo día.....	23
3. Epílogo.....	27
4. Bibliografía.....	28

I. Prólogo

Madrugada en un mundo perfecto es una proyección de cómo me sentía a los 18 años. Al terminar la preparatoria me encontré con un panorama desolador, las opciones de carrera a las que había aplicado me rechazaron. Recuerdo despertar con vértigo y con miedo al abismo, vivía con la frustración constante de no saber qué hacer con mi futuro y ver como los demás seguían adelante con sus vidas. Lo único que buscaba a esa edad era escapar, desaparecer del tedio, encontrar un pequeño halo de luz y asomarme a través de él.

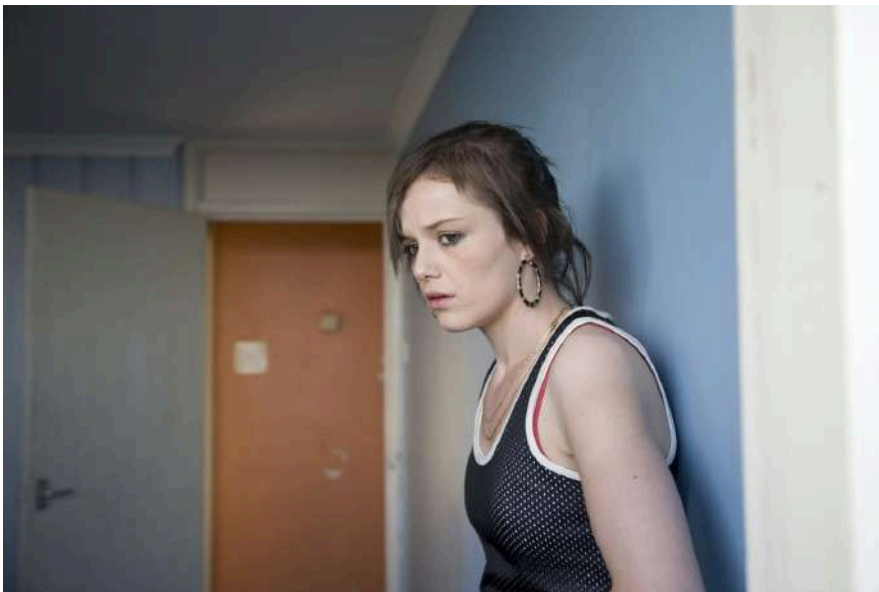
Este cortometraje nace de la necesidad de proyectar momentos que hablan de un estado de ánimo agobiado y ávido de experiencias, quise hablar de lo que sentí durante estos años, de la juventud frustrada y de los sueños que poco a poco hemos dejado morir, por apatía y por falta de oportunidades ¿Por qué a los 18 años hay que definir el resto de nuestras vidas? A esta edad no sabemos nada ni pretendemos saberlo. Sin esperarlo esta sensación volvía a mí 7 años después, a los 25 me encontraba en el último semestre de la carrera de cine en el CUEC (ahora ENAC) y debía pensar en mi proyecto de tesis, una vez más la sensación de vértigo regresaba. A este punto sabía que el final estaba cerca y que pronto debía enfrentarme a lo que llaman “vida adulta” y al voraz mercado laboral. Ahí estaba de nuevo, batallando con las mañanas largas y llenas de incertidumbre, enfrentándome a la hoja en blanco y luchando contra el agobio que me provocaba definir mi futuro.

Después de un proceso interno y en paralelo con otra persona con la que me compartí durante un tiempo, me di cuenta que no era el único que se había sentido así, fue a partir de mi propia experiencia y de la suya que me decidí a contar este viaje iniciático y simbólico. Entendí que este trayecto iba más allá de nuestras vivencias, estaba narrando un sentir generacional, una emoción compartida con todas las personas que nos hemos enfrentado al abismo en algún momento de nuestras vidas. Este cortometraje se filmó en 2018 y por muchas razones se terminó en 2021 y 6 años después finalmente se concluye el proceso académico de titulación.

II. Madrugada en un mundo perfecto.

Same shit, different day

Natalia despierta todos los días con la misma sensación, agobio. Todo lo que se mueve dentro de ella, ser o no ser, hacer o no hacer. Dentro de ella hay una dialéctica constante y trata de entender que es la vida y por qué es así. Le causa conflicto la vida adulta porque no la comprende y tampoco quiere formar parte de ella. La presión del entorno y de su madre la orillan a decidir no hacer nada, no moverse y hacer otras mil cosas para matar el tiempo. Mia de ***Fish tank* (2009)** de Andrea Arnold me sirvió como inspiración para delinear el personaje de Natalia, en ella encontraba cierto paralelismo con lo que quería contar.

Mia está en la adolescencia, tratando de entender que es la vida y cómo funciona el mundo, a lo largo de la película la vemos extraviada, tratando de encontrarse a sí misma y tratando de liberarse de su entorno. Lo que rescaté de este personaje fue la sensación de no pertenencia y de confusión hacia lo que la rodea y que por medio del movimiento, en este caso el baile, encuentra una válvula de escape.

El tedio cotidiano absorbe a Natalia, la protagonista de esta historia. Todos los días son iguales, sin embargo el tiempo no deja de correr y con él la presión abrumadora de crecer. A través de planos sostenidos y un montaje pausado podemos percibir lo lento que pasa el tiempo para la protagonista.

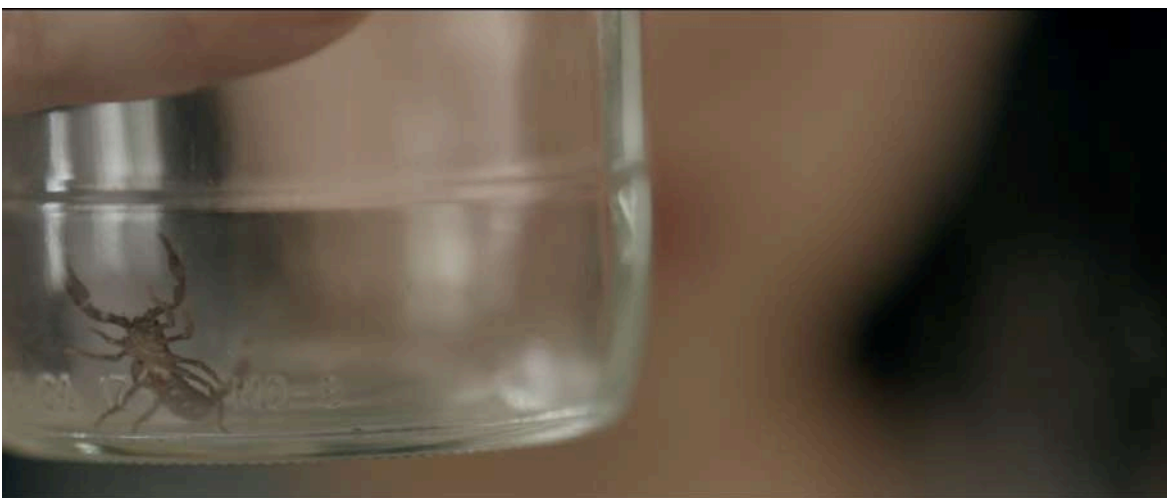

Los alacranes se mueven en pareja

La observación es un punto medular en este cortometraje, a partir de ella vamos revelando la curiosidad y esa fuerza interna que había dentro de la protagonista, su atracción natural por el movimiento que había estado dormida por la indefinición que la rodeaba. En este punto quería mostrar un primer plano del alacrán para verlo como si lo estuviéramos viendo magnificado con una lupa y en segundo plano tener la expresión absorta de Natalia mientras repite de memoria las características de los alacranes. Decidí

hacerlo así ya que creía que era importante remarcar el descubrimiento de Natalia, esto marcaría la pauta del cambio de lenguaje que viene posteriormente.

Natalia busca respuestas para su propia vida y cree haberlas encontrado a través de la observación de pequeños bichos que aparecen en su día a día y que fungirán como señales de lo que está por venir. El alacrán advierte peligro al levantar la cola, sin embargo su silueta resulta bella e imponente ante quien lo mira. Este es el peligro inherente que conlleva descubrir nuevos lugares, nuevas vidas. Los alacranes siempre vienen en pares; Natalia y Pedro dos chicos perdidos en la noche, Natalia y el hombre moribundo, Natalia y su madre.

Un hombre de otro lugar

La atmósfera se enrarece y Natalia percibe que algo ha cambiado, hay un zumbido constante en el aire que proviene de una de las tomas de corriente. Natalia se acerca al enchufe en un primer plano y retira la tapa, al hacerlo ve un halo de luz que sale del orificio y del otro lado ve flashazos en cortes frenéticos, de la vida de un hombre que no conoce.

Me interesaban las ideas que se plantean en el libro ***David Lynch, un hombre de otro lugar (2017)*** de Dennis Lim en el que hace una recapitulación de las películas de David Lynch y encuentra una constante, un lugar al que llama “*otro lugar*”. Este “*otro lugar*” tiene una representación onírica y simbólica en el cine de Lynch, por tanto es el cubo azul en ***Mulholland drive (2001)*** .

De este último ejemplo es de donde tomé inspiración para delinear este “**vórtice**”, con este recurso quería romper el lenguaje pausado antes establecido y meter a la protagonista a este mundo caótico que no entiende y que solo percibe a través de este pequeño agujero. Natalia no entiende nada de lo que acaba de ver, sin embargo intuye que hay algo o alguien en algún otro lugar intentando comunicarse con ella.

Nighthawks

La obra de Edward Hopper siempre me ha parecido fascinante, siempre encontraba reconfortante observar sus pinturas e imaginar lo que estaría sucediendo con los personajes que las componen. Al observar ***Nighthawks* (1942)** imaginaba las pláticas que los personajes estarían teniendo y lo tedioso que resultaría trabajar a altas horas de la noche.

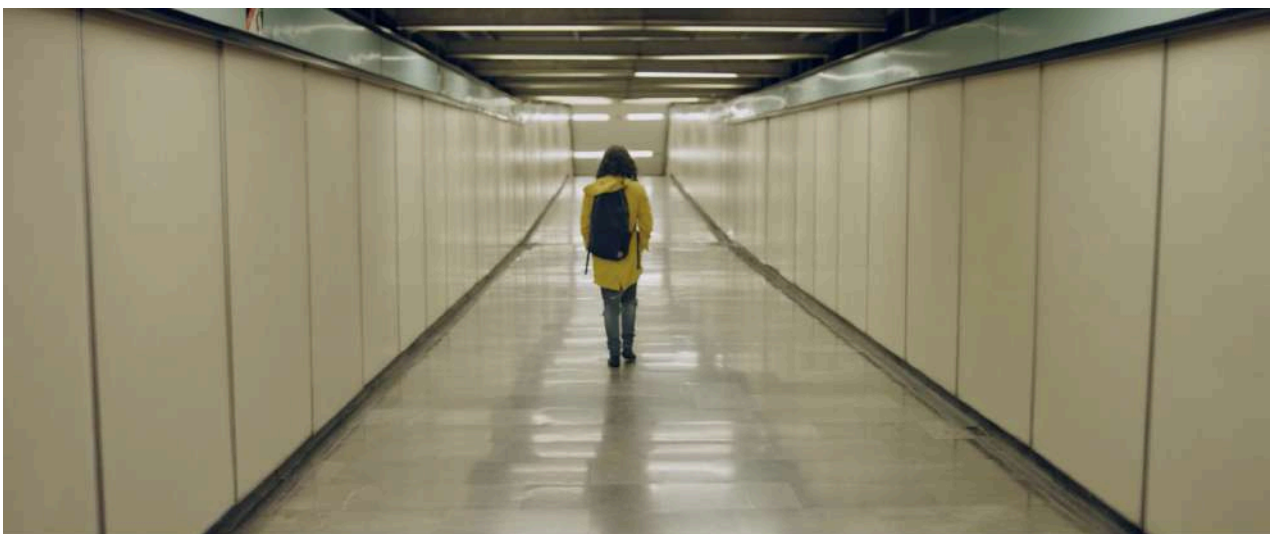
Así fue como surge la idea en la que Natalia tiene que trabajar todos los días en un mundo rodeada por adultos, entiende que tiene que ayudar a su madre en casa, sin embargo quisiera estar haciendo algo que la entusiasme. ¿Por qué a los 18 años hay que trabajar? ¿Por qué el sistema abandona y señala a los jóvenes por no saber qué hacer con sus vidas? Natalia es presa de su propio trabajo en una cafetería, quisiera estar aprendiendo y viviendo nuevas experiencias, conociendo gente de su edad, sin embargo tiene que ocupar su tiempo en algo de “provecho”. Retomando la influencia de Hopper, a

partir de la propuesta de arte intenté impregnar estas secuencias con su estética, colores apastelados bañados por luces artificiales de halógeno y de neón. La decisión de la puesta en cámara en esta secuencia obedece a la necesidad de brindar una sensación de sosiego pero al mismo tiempo de hartazgo, quería que el espectador sintiera empatía con el cansancio de Natalia al verla distante.

Natalia sale harta de su trabajo, se ha hecho tarde y debe apurarse para llegar a tiempo al metro. Aquí es donde empieza el viaje, Natalia sube al vagón y se dirige de vuelta a su hogar, sin embargo una persona se arroja a las vías y detienen el tren en el que viaja, ya son casi las doce y no sabe cómo regresará a casa.

El hecho de que se detenga el metro y rompa la rutina es un conflicto en sí mismo, es una circunstancia que obliga a Natalia a moverse y buscar un lugar seguro donde pasar la noche.

La pasividad que la envolvía en las primeras secuencias desaparece y hay una necesidad inherente de moverse en parte generada por el entorno y también por una curiosidad latente de saber que es lo que hay más allá. Las circunstancias obligan a Natalia a moverse para sobrevivir, las situaciones que observa en el camino la hacen dilucidar o empezar a tratar de entender ¿Qué es la vida? ¿Por qué y para qué crecer? Es la primera vez que se enfrenta a este otro mundo completamente sola y a pesar de que el miedo la acompaña no la paraliza, más bien la mueve hacia lo desconocido.

Natalia mira de frente a la muerte, al alacrán, su par. Una presencia misteriosa se aparece en su camino y le hará ver que la noche es más allá que el tránsito natural de la tierra alrededor del sol; la noche esconde seres de otras dimensiones con los que te puedes cruzar en cualquier esquina.

Una chica regresa sola a casa de noche

En mis años universitarios vi *Una chica regresa sola a casa de noche (2015)*, película de Ana Lily Amirpour en la que cuenta la historia de una vampira que viaja sola en su patineta por las calles de Teherán. Recuerdo que en su momento me pareció muy poderosa la imagen de una chica vestida con una Burka patinando sola por la noche. Este personaje se desenvuelve por la ciudad de noche sin miedo alguno y como si fuera su hábitat natural, sintiéndose segura de caminar y de vivir el brillo de las luces que solo

aparecen durante la oscuridad. El vestuario de Natalia fue una decisión pensada a partir de esta película, sabía que necesitaba un elemento icónico que ayudara delinearla mejor, es por eso que decidí que llevara un impermeable amarillo.

Entiendo que el punto de vista de una protagonista femenina puede llegar a ser controversial desde mi mirada como realizador hombre, sin embargo nunca busqué ninguna atribución discursiva y tampoco pretendía hacerlo, no quería tomar un lugar que no me correspondía dentro de la conversación, sin embargo y viéndolo a la distancia entiendo lo que conlleva que una chica se enfrente a una ciudad desolada a altas horas de la noche y en este sentido es por lo que considero fundamental esta idea de la reapropiación de la calle. La calle es de todas y todos y merece la pena ser transitada, vista y escuchada a todas horas. Los colores, sonidos y texturas son distintas en cuanto el cielo oscurece y solo es durante la noche que se logra conocer las entrañas de un monstruo urbano. Esto es lo que mi protagonista buscaba inconscientemente, conocer un

mundo nuevo que sin saberlo siempre había estado frente a sus ojos, sin embargo nunca lo había mirado a la hora correcta.

En búsqueda del “Nilo”

La decisión de filmar este cortometraje en el Norte de la ciudad surge como un posicionamiento de entender y abrazar de donde vengo, nací y crecí en Azcapotzalco y toda mi familia es de Ecatepec. En un punto de la carrera empoderé la idea de poder filmar de donde vengo, de redescubrir todos esos lugares por los que pasaba en coche cuando visitaba a mis abuelos. Me parecía importante resignificar y ver con otros ojos estos espacios, en ellos encontraba autenticidad y familiaridad, valores de los que partí para escoger en donde quería que se desarrollara la historia. Esto se tenía que contar en esas calles y era la única manera de hacerlo, no solo estaba narrando el viaje de este personaje, estaba haciendo una recapitulación de los lugares que he caminado.

“No sé que hay que hacer, sin embargo no hay nada que perder”, esta filosofía irá llevando a Natalia durante esta noche, a caminar sin rumbo y sin miedo a cruzar el umbral, caminar y vagar como un camino hacia la iluminación. La protagonista se embarca en un viaje en búsqueda de la casa de una amiga, sin embargo no sabe bien hacia dónde se dirige, la única seña que tiene es el nombre de su calle “Nilo”. Esto se convierte en un aliciente y en una promesa constante de llegar a un lugar, de poder dormir segura a orillas del Río Nilo donde todo florece, no obstante esta “**Tierra prometida**” es tan desconocida para ella como para las personas que se encuentra en el camino.

Skatepark

Natalia conoce a Pedro y a su grupo de amigos, totalmente ajena al entorno del skate park se acerca y ellos la acogen y la vuelven una más de su grupo, en un principio se acerca con cautela, sin embargo se va dando cuenta que no hay nada que temer, que se puede acercar con confianza.

Pareciera que esta situación es propia de una narrativa de ficción en la que una chica puede acercarse a un grupo de extraño en la calle y que no exista peligro alguno, en la vida real las cosas son distintas, sin embargo al tratarse de *una madrugada en un mundo perfecto* las reglas son otras; en este universo los personajes son empáticos y solidarios. Ejemplo de esto es la secuencia en la que Pedro enseña a Natalia a patinar, lo hace sin ningún interés de por medio y con el ánimo de ayudar a la protagonista a aligerar la carga de la noche. Pedro y sus amigos están pasando por un proceso similar al de Natalia, son almas errantes de la noche y de alguna manera todos están buscando lo mismo, llegar a su propio Nilo. Por primera vez en mucho tiempo, la protagonista se rodea con gente de su edad, esto la hace sentir parte de algo y que por fin puede espejear sus inquietudes sobre la vida.

El skate park cobra una especial relevancia, por un momento es el lugar seguro de Natalia, así como lo es en para el protagonista de *Paranoid park (2007)* de Gus Van Sant. Tanto la atmósfera, el entorno urbano y la mirada del personaje fueron puntos clave para la creación de mi película, me interesaba rescatar el aspecto urbano y grisáceo que rodea a los parques de patinetas. Además que el carácter del personaje me sirvió de inspiración para delinear a los adolescentes con los que mi protagonista se rodea durante

las escenas de patineta. Esta secuencia fue un reto de dirección de actores, los chicos patinadores (amigos de Pedro) no eran actores profesionales y tuve que meterlos en sintonía a partir de sus tareas escénicas. Los no actores tenían una encomienda, siempre debían estar patinando, tomando de la caguama, fumando o platicando entre ellos para que no perdieran el tono que estaba buscando.

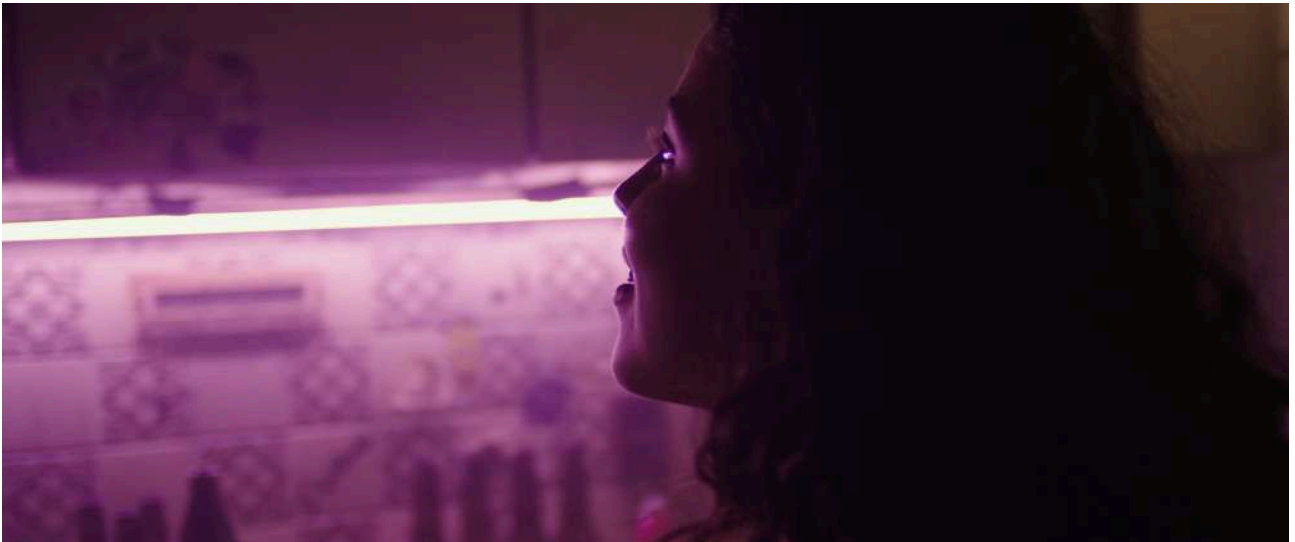
Movimiento

La mirada, el cuerpo y la mente se activan volviéndose uno solo, encendiendo los sentidos al mismo tiempo, es en este momento en que comenzamos a percibir el cambio de Natalia. Ha dejado de ser pasiva y comienza a involucrarse en el entorno, su estado de ánimo inicial ha cambiado, ahora la vemos con más energía, su expresión ha cambiado y algo dentro de ella también, caminar y moverse le han revelado un nuevo mundo. Natalia se sumerge en un mundo onírico y nocturno, transita por calles en las que nunca había estado y que pareciera que son producto de una ensoñación. Las escenas en movimiento son fundamentales, los cuerpos fragmentados mientras patinan, sonrisas, gestos, miradas y gotas de lluvia cayendo como pequeños cristales.

Al llegar a la fiesta los personajes se sumergen en un lugar abandonado. Natalia está fascinada por las luces de colores que la rodean, sin saberlo se ha adentrado a un submundo que solo existe de noche. El lenguaje da un vuelco, los encuadres tienen la libertad de la cámara en mano y los cortes ahora son dictados por el beat electrónico de la música. Quería que este par de secuencias, tanto la de las patinetas como la de la fiesta, funcionaran como un “puente musical” que relajara un poco la narrativa y que tuviera la estructura de un videoclip.

Esta secuencia decidí filmarla como un plano secuencia, me interesaba captar la simultaneidad de todos los eventos que ocurren dentro de una fiesta, sin embargo en montaje mi editor yo decidimos que lo mejor sería cortar esta secuencia y darle un ritmo mucho más libre y dinámico. De inicio quería que el plano secuencia dictara este dinamismo y que a partir del montaje interno se proyectara lo que la protagonista veía y estaba viviendo, no obstante este plano por si solo restaba más de lo que sumaba, por momentos se había vuelto un tanto repetitivo y también esta fue una de las razones por las que se decidió re trabajar en la sala de edición.

Natalia se da cuenta que hay algo raro en la fiesta, la presencia del hombre moribundo que vio en la calle la acecha. Natalia no sabe distinguir si esto es real o si es producto de su imaginación, el júbilo que estaba viviendo se diluye y decidida sigue a la silueta

espectral. En este momento quise proyectar el estado mental de Natalia en la figura del hombre, se ve a sí misma en sus ojos, en él ve todos los pensamientos oscuros que tiene durante las largas mañanas, la seductora y peligrosa idea de desaparecer del plano, este hombre es su alacrán.

El abismo

Natalia sigue al hombre hasta una puerta, lo único que encuentra dentro es un espejo fragmentado que en el centro tiene un hilo de luz. Con curiosidad se asoma al agujero sin saber que está mirando directamente hacia el abismo, frente a ella aparece su propia vida y la del hombre moribundo. Este personaje es la representación de todo lo que Natalia teme, la pérdida de la esperanza en la vida, el deseo latente de morir.

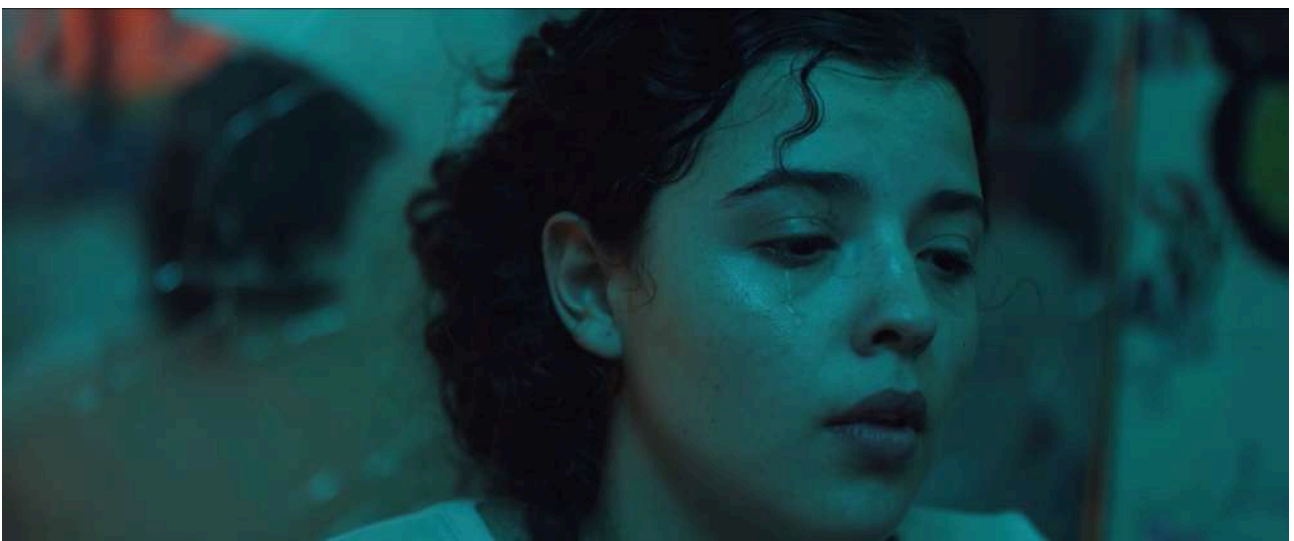

Esta presencia espectral era un hombre promedio agobiado por su propia existencia y por las presiones de la vida, trabajaba como guardia de seguridad en un edificio, en un horario nocturno. Su vida transcurría entre la soledad y cientos de tazas de café, nunca se casó y tampoco tuvo hijos, no tenía tiempo, ni energía ni dinero para ello. Este hombre vivía ahogado en deudas y preocupaciones que nunca terminaba de sanar, se encontraba en un espiral eterno de cansancio y depresión, hasta un día en el que el hombre decide terminar con el sufrimiento y se lanza a las vías del metro. Natalia es parte de este momento y lo vive en carne propia, por fin entiende que el tren en el que viajaba es el que se llevó el último aliento de este hombre y que sin quererlo hizo que sus destinos se cruzaran. Natalia se reconoce a sí misma en el hombre, reconoce que la muerte en vida

no es tan lejana a lo que podría pensar y que finalmente la única opción es decidirse a salir del vórtice.

Natalia regresa y mira su rostro fragmentado en el espejo, ha aprendido algo nuevo y a través de los ojos del hombre ha podido entender que ella no quiere tomar el mismo camino.

¿A qué suena la noche?

¿A qué suena la noche? ¿Cómo suena la noche en la zona Norte de la Ciudad de México? ¿Cómo suena una madrugada en un mundo perfecto? Durante la noche percibimos sonidos que a lo largo del día son imperceptibles por el caos de la vida cotidiana en la ciudad. Al entrar a los terrenos inciertos de la madrugada la ciudad se apacigua, hay un sonido constante en el ambiente, casi imperceptible, es un pequeño

zumbido que nos llama a los noctámbulos a vagar por sus calles. A lo lejos escuchamos un carro pasar, un perro ladrando, el zumbido de las luminarias, una pareja de gatos apareándose. El sonido abona al peso visual, quería que el espectador escuchara como Natalia lo hace, con curiosidad, con los oídos frescos. Que pudiera escuchar los pequeños golpeteos que produce el alacrán contra el frasco que nos sumerge en el pequeño mundo de este animal como si lo estuviéramos escuchando con un magnificador.

Natalia se acerca a diferentes lugares de la vida urbana, al llegar al skate park escucha la variedad de sonidos nuevos que ahí convergen, el chirrido de las ruedas de la patineta impactando contra el pavimento, las tablas cayendo y generando ese sonido característico, las pláticas de los chicos que frecuentan este parque de patinaje.

La música es de suma importancia en mi película, cuando Natalia y los demás chicos patinan hacia la fiesta, se produjo una base de trip hop, similar a lo que produjo *DJ Shadow* en su disco ***Endtroducing (1996)***, baterías marcadas y bajos que retumban en las paredes, acompañados por la sensación nostálgica que da samplear sonidos y música de otras épocas. Mi corto toma su nombre en honor al tema [***Midnight in a perfect world***](#).

La iluminación es de los que caminan

Natalia abandona la fiesta con la firme convicción de encontrar la casa de su amiga, Pedro camina tras de ella y la sigue, en este momento quería que la relación entre ambos personajes se estrechara a partir de la adversidad. Juntos están caminando por calles que desconocen y en un entorno que no parece ser el más amigable, sin embargo deciden acompañarse y caminar.

A lo largo de esta noche Natalia ha entendido que la manera de llegar a su propio **Nirvana** es a través del movimiento, de una caminata sin rumbo y sin objetivo. **U.S Go Home (1994)** Telefilme de Claire Denis que me sirvió como punto de partida para delinear esta caminata nocturna, en esta película seguimos la historia de una adolescente francesa que poco a poco ha adoptado los valores y la moda estadounidense debido a la presencia de las bases militares cerca de los suburbios. La protagonista asiste a una fiesta de chicos más grandes que ella, es ahí donde tendrá su primer acercamiento a la ternura. Este acercamiento es dado a partir de una caminata nocturna en la que otro personaje decide acompañarla a su casa. Esta era la sensación que estaba buscando para este bloque, dos personajes perdidos en la misma noche que se encuentran y se acompañan en un gesto tierno que va más allá de lo romántico.

Natalia y Pedro por fin llegan hasta el *Nilo* y tocan el timbre, sin embargo pareciera que no hay nadie dentro, la protagonista agacha la cabeza decepcionada y se sienta en la banqueta, la única certeza que tiene en ese momento es que estará en la calle lo que resta de la noche. En esta secuencia decidí hacer un homenaje a la película antes citada, consideré que la mejor manera de expresar este momento era poner la cámara desde el ángulo en el que me pareció que Claire Denis lo había decidido varios años atrás. La cámara se encuentra en un posición picada y lo único que vemos son las espaldas de los personajes que no saben a donde ir y lo único que les queda es permanecer juntos por lo que resta de la noche.

Un nuevo día

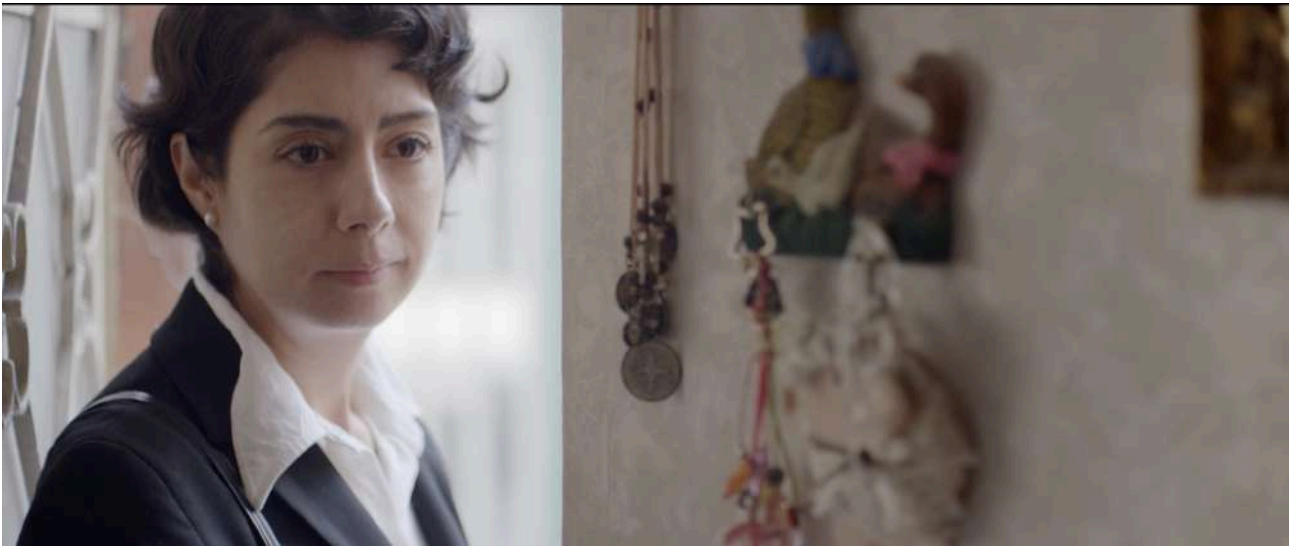
Poco a poco amanece, Natalia y Pedro se detienen en un puente peatonal a contemplar el inicio de un nuevo día, el mundo poco a poco se está moviendo, la gente viaja a sus espacios de trabajo. El mundo despierta frente a sus ojos, los pájaros cantan al unísono, a lo lejos se escucha un perro ladrando y un camión de basura que empieza su recorrido. Ambos se sienten ajenos a este mundo que se mueve mientras ellos se detienen a contemplarlo, no tienen razón para estar despiertos tan temprano, están ahí en consecuencia del insomnio prolongado y de la travesía que acaban de vivir. Juntos miran hacia la nada y reflexionan sobre sus propias circunstancias.

Un plano abierto nos aleja de lo melodramático que podría resultar la reflexión, este es el momento de síntesis de todas las ideas que he planteado en la película, Natalia decide vivir y a pesar de que no sabe qué es lo que hará, sabe que es lo que no desea hacer. Pedro y Natalia se despiden, la protagonista recuerda que lleva consigo la patineta que le prestó y al amagar con entregarla, Pedro le pide que se la lleve dejando abierta la posibilidad de un futuro encuentro.

Natalia regresa a casa, algo ha cambiado dentro de ella y lo sabe. Al ver de nuevo a su madre lo hace con ternura, ha logrado entender lo duro que es estar en su lugar y tener que lidiar con la vida misma. Su madre corre apurada a su jornada laboral, es en ese momento cuando Natalia, fuera de cuadro, le desea buen día en un sutil *Close up* en el que se revela el aprendizaje que tuvo durante esta noche. Redondeando la idea sobre la ternura que mencioné anteriormente, este gesto me parece importante como autor y como hijo, es una manera de reconciliarme con mis padres y de decirles que los perdono, que los amo y que entiendo que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Tengo la firme convicción de que la ternura nace de los gestos mínimos, estos hacen que los vínculos se vuelvan estrechos.

La noche ha cambiado a Natalia, finalmente se ha transformado, se acerca a la puerta de su trabajo y decide dejarlo. Mira su reflejo en la puerta y se da cuenta que ya no es la misma que se fue el día anterior, ya no quiere estar ahí, ha encontrado un nuevo mundo con nuevas posibilidades y este lugar ya no encaja para ella.

Natalia regresa al skate park y visita a Pedro, lleva con ella la patineta que él le prestó la noche anterior. Fiel a la promesa de regresarla cuando se vieran, anuncia a Pedro que vino a dejarla y él solo sonríe. Juntos miran a los demás chicos que patinan y viven el momento, no saben qué pasará mañana ni que es lo que quieren y tampoco quieren saberlo, solo quieren vivir.

Recuerdo que no sabía con qué imagen terminaría el cortometraje, no me decidía si dejar solo las tomas de los chicos patinando o regresar a Natalia y Pedro. Probé ambas variantes, sin embargo ninguna me terminaba de convencer, sentía que algo faltaba y al escarbar en el material filmado encontré una toma suelta en la que la actriz se sale de su personaje y mira directo a la cámara.

Probé con esta toma y funcionó, me di cuenta que era lo que buscaba, que la protagonista me hablara a partir de su propia experiencia. Decidí que Natalia rompiera la cuarta pared y nos mirara directo a los ojos, invitando al espectador a vivir su propia vida.

III. Epílogo

Este cortometraje ha marcado un antes y un después en mi manera de concebir el cine, respecto a la forma y los temas que deseo abordar. Ha sido un ejercicio constante de transformación personal, como artista y como profesional, he pasado por distintas etapas de vida y creciendo a la par de que lo hacía este proyecto.

A pesar de la adversidad, este proyecto logró llegar a buen puerto y en octubre de 2021 tuvo su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de Morelia, he de decir que hasta la fecha ha tenido una rodada importante de festivales y que incluso ha logrado ganar distinciones tales como “Mejor cortometraje de ficción” y “Mejor guion” dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Xilitla 2023.

Madrugada en un mundo perfecto se empezó a escribir en mi último semestre de la carrera, en 2017 cuando tenía 25 años, posteriormente se filmó en 2018 y la postproducción se vio afectada por factores como la pandemia de 2020 y una depresión que atravesé entre 2020 y 2021.

A la fecha que escribo esto tengo 31 años, egresé de la ENAC hace 4, ahora vivo solo y tengo un trabajo, mi vida es totalmente distinta a cuando me encontraba gestando este proyecto sin embargo la sensación al revisitarlo es la misma, siempre recuerdo por qué y para qué estaba haciendo esto y lo mejor de todo el proceso ha sido encontrarme con gente a la que este cortometraje les ha resonado de manera personal. Gracias a esto he logrado entender que estoy en camino a encontrar mi voz como creador y que ***Madrugada en un mundo perfecto*** es tan solo es la punta de lanza de todo lo que tengo por contar.

Ya no soy la persona que era hace unos años, sin embargo el abismo sigue ahí y nunca se irá, he aprendido a convivir con él y a asimilar que es parte de mí. Entendí que después de la noche más oscura siempre vendrá la mañana.

Bibliografía

- Lim, D. *El hombre de otro lugar*. Ediciones Alpha Decay, 2017.
- Arnold,A.(Directora). (2009).*Fish tank* [Película].BBC Films, UK Film Council, Limelight Communication, ContentFilm, Kasander Film Company.
- Lynch,D.(Director).(2001).*Mulholland drive*[Película].Les Films Alain Sarde, Asymmetrical Productions, Babbo Inc, Canal+, The Picture Factory.
- Amirpour,AL.(Directora).(2015).*A girl walks home alone at night* [Una chica regresa sola a casa de noche][Película].SpectreVision,Black Light District, Logan Pictures,Say Ahh Productions.
- Van Sant,G.(Director).(2007).*Paranoid Park* [Película].MK2.
- Denis,C.(Directora).(1994).*US Go Home* [Película]. ARTE, IMA Productions, Société Française de Production.
- Hopper,E.(Pintor).(1942).*Nighthawks*[Óleo sobre tela].Instituto de Arte de Chicago, Estados Unidos.
- Davis,JP “Dj Shadow”.(Productor Musical).(1996).*Midnight in a perfect world* [Canción] En *Endroducing*. Mo’Wax.