

Departamento de
Artes Audiovisuales

FACULTAD
DE ARTES

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

LICENCIATURA EN ARTES AUDIOVISUALES / REALIZACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

JUAN PABLO BOLAÑOS VILLADA.

DNI: 95110952.

LEGAJO: 67610/3.

TELÉFONO: +573122445934.

CORREO ELECTRONICO: estampasdecoldores@gmail.com
invisibletesisunlp@gmail.com

DIRECTOR: GUSTAVO PROVITINA.

04/08/2022.

Resumen: El proyecto de tesis In Visible es un largometraje de setenta minutos de duración que toma como *principal protagonista* a dos pequeños hermanos, Isa y Lucas, quienes en búsqueda de su perro Simón se pierden en un gran bosque, donde se vuelven parte de una misión muy grande la cual es salvar al bosque que está siendo destruido por la ambición humana, solo así logran volver a su hogar llenos e nuevas experiencias y sabiendo lo importante que es cuidar a la naturaleza

Fundamentación:

Partiendo desde nuestra condición de seres rodeados a un contexto y situados desde este presente, es innegable, el choque entre el humano y la naturaleza. Vivimos una carrera voraz hacia la superproducción.

Este sistema de funcionamiento de las cosas, crea una mirada y una realidad la cual solo apunta a la contaminación de nuestro medio ambiente, la destrucción de nuestras selvas, la destrucción de nuestros bosques.

Son bastante las preguntas que se despliegan ante esta situación, ¿es este el único modo de convivir con la tierra que nos da lugar para vivir? ¿Desde hace cuánto existe esta mala relación del hombre con su entorno? ¿ha sido siempre así?

¿Qué otro tipo de relaciones con el medio ambiente existen?

Para responder estas preguntas, tomo de referencia a los indígenas de la sierra nevada de Santa Marta, quienes son protectores de sus tierras y quienes viven en armonía con el medio ambiente e incluso ayudan a la humanidad a darse cuenta de esta transformación que todos debemos emprender, esto es reflejado en el informe periodístico de la revista El Espectador de Colombia del (2020) de Andrés Osório Guillot titulado: «Coque Gamboa: “El mensaje de los Mamos es actuar con una intención desde el corazón” .»

Este informe pertenece a una entrevista que Guillot le realiza a Coque Gamboa quien es un fotógrafo, quien ha tenido bastante relación con las comunidades nativas de la sierra nevada de Santa Marta y gran parte de Colombia.

En la entrevista Guillot le pregunta a Gamboa sobre ¿cuáles son las enseñanzas de los Mamos que deberíamos interiorizar en relación con el mundo? ante lo que Gamboa responde: «El legado que ellos quieren dejar al mundo desde que se empiezan a conectar con los hermanos menores que somos nosotros es que tenemos que trabajar todos mancomunadamente para sanar la tierra y evitar un desastre que ya está. Hay que tomar consciencia desde el plano universal de la humanidad. Es un gran trabajo que está ligado a la espiritualidad. Eso no es tan fácil. Lo que pasa es que ellos sí quieren trabajar con nosotros, y de hecho lo que pasa es que algunos han tomado la decisión de compartir y de que estemos juntos viajando y documentando procesos de sanación en otros lugares. Más allá de esta lírica, lo que hay es cómo uno logra ilustrar desde un medio visual y que conecte con la gente este universo de La línea negra. Lo que hace que esto funcione es la intención. Ese es el mensaje de los Mamos, que tú en la vida debes hacer algo con una intención clara desde tu corazón. Sea lo que sea, pero siempre dentro de ese estado de consciencia. Ese es un legado desde el plano espiritual».

Este se vuelve solo un ejemplo, de la lucha de nuestros aborígenes por mantener la memoria de sus culturas, su relación con el medio ambiente, su realidad aparte al consumismo excesivo que tenemos día a día. Muchas tribus que como los Mamos de la sierra nevada de Santamarta, no han adoptado comportamientos imperialistas, son un ejemplo para la construcción de sociedades diferentes más humanas y menos destructivas. Este modo de obrar responde a herencias culturales que trajo la colonia con sus ojos imperiales como menciona Mary Louise Pratt (2010) «Si bien los pueblos subyugados no pueden controlar lo que la cultura dominante introduce en ellos, pueden, sin embargo, determinar (en grados diversos) lo que absorben para sí, cómo lo usan y qué significación le otorgan. La trans-culturación es un fenómeno de la zona de contacto.» (p. 32).

Como vemos en este fragmento se habla del concepto Transculturación con el cual hace referencia a las diferentes transformaciones entre culturas que toman contacto ante el imperialismo que resulta la cultura hegemónica del mundo entero.

Esta transculturación ocurre en el choque de culturas, en la invasión territorial, en la colonización de nuestras religiones e imaginario, pero además ocurre en cada uno de nosotros, en nuestra educación, en nuestra relación que tenemos con las cosas, en nuestra relación con este modo de ser cultural imperial y consumista.

Es por esto que, si bien se da esta transculturación en cada uno de nosotros, existen diferentes respuestas posibles ante este fenómeno cultural. Una que acepta este fenómeno cultural destructivo de nuestras memorias y nuestras tierras. Por otro lado, una respuesta que se opone a la destrucción de nuestra cultura, de nuestra memoria, de nuestra naturaleza y ecosistemas.

Sin duda cada región, cada parte del globo terráqueo, forma una identidad, diferentes maneras de ver, una creencia o práctica espiritual, una historia de su origen, sus mitos y leyendas una manera de relacionarse con el mundo, no obstante, el imperialismo, aplaca las culturas, las homogeniza, impone a un Dios único, una identidad materialista, una imagen estereotipada, un comportamiento destructivo hacia nuestro planeta, una falta de conciencia con nuestra tierra y nuestro medio ambiente.

Cada momento afecta la manera de relacionarnos con la vida, afecta nuestro aprendizaje y manera de ver, es por eso que cualquier, estímulo visual, sonoro, sensitivo, nos causa una reacción, es aquí donde las artes y los audiovisuales tienen lugar, ya que cada imagen, cada canción, cada pintura, cada fotografía, crean instantes en nosotros, los cuales pueden llegar a ser recuerdos muy valiosos. O pueden llegar a lo profundo de nosotros y mostrarnos una manera de ver las cosas que sea nueva para nosotros y nos haga posicionarnos de otras formas.

Es entonces desde un lugar situado y al igual como alguien inmerso a una cultura con una historia mucho anterior a la colonización, pero a la vez afectado por este proceso trans-cultural, con un tipo de educación e inserto en esta cultura propia

forjada con mis días y con la historia que he vivido. Entro en el lugar de creador audiovisual que busca en su corazón, historias que defiendan una identidad cultural respetuosa con nuestro medio ambiente, que rompa las fronteras mentales y que nos una como humanos.

Es por lo que IN VISIBLE además de ser un proyecto de grado, es una lucha interna por hacer real un sueño, por crear una bandera que mantenga en alto el respeto a nuestra Madre tierra que nos da la vida para crear, para sembrar y para cosechar. Es también este proyecto un llamado al respeto por la biodiversidad en nuestro planeta, la cual cada vez está siendo arrasada por la ambición del hombre.

Esta base nos sirve para tomar en cuenta desde donde se parte y cual es la mirada que tiene el proyecto audiovisual, ya que en este filme se da la lucha de dos fuerzas, la fuerza de los niños que se pierden en el bosque y sienten el llamado de aliarse con el lugar y con las fuerzas salvadoras de la naturaleza y por el otro lado las fuerzas de la ambición humana.

Desde esta oposición, es que el proceso de realización está ligado, con los lugares naturales, las lagunas, los ríos, los bosques y los árboles, quienes son los encargados de crear una estética y una atmosfera general, en un inicio, cuando Lucas e Isa se adentran en el bosque y se pierden, este lugar se muestra como sombrío y abrumador, lo cual genera en nosotros una expectativa de lo que pasará, con el transcurrir de la historia, el bosque se vuelve el lugar a proteger, el lugar a salvar y los encargados de esto son Isa, Lucas y sus amigos. Por el otro lado La destrucción del bosque se ve claramente reflejado en Jorge un ambicioso terrateniente, que no le interesa la destrucción del lugar, en favor de su ambición, esta destrucción se ve reflejada en a tala de árboles, destrucción de montañas, venta de tierras para su destrucción. Todos estos sucesos crean el peso para el otro lado, el lado de la destrucción de nuestra naturaleza.

Ante la rara situación atípica que tienen que enfrentar Isa y Lucas solo les queda una respuesta, seguir con su vida normal o hacerse parte de la aventura y salvar al bosque, ellos entienden lo importante de ayudar al bosque y emprenden la misión por lo cual, los vuelve unos hermanos que aprenden a vivir más comprometidos con el mundo en el que viven y sin pelear entre ellos.

Los actores, que participaron dentro del rodaje, son actores naturales, y algunos actores de teatro la dirección de actores fue encarada desde la naturalidad para decir, hubo muchos diálogos que fueron transformados ya que los actores fluían más con ciertas palabras que con otras. El trabajo con los niños fue una labor bastante compleja, ya que sobre todo en el caso de los gemelos, mantener su atención era fundamental. Para la realización del largometraje hubo un casting previo, donde encontramos a los actores indicados, ya que el registro y la personalidad misma se adecuaban con el objetivo a lograr.

En esta obra se construye un mundo extraño y fuera de lo normal, esto cada vez se va notando más, desde el entrar al bosque, nos encontramos, con personajes misteriosos, de los que no entendemos mucho, poco a poco nos enteramos de que son seres que habitan el lugar y que Jorge y su empresa los está secuestrando.

Estos seres, situaciones no comunes, y momentos de animación en donde se muestran momentos portales de la narración impulsando más la ruptura de un mundo racional y naturalmente posible, son los que nos sumergen en este mundo fantástico, en una aventura fuera de lo normal, la cual a su vez tiene unas formas y unos colores relacionados con la wiphala, son a la vez símbolos de un significado más profundo de lo meramente visible.

La tensión que se maneja dentro del relato esta regida por la información que se va introduciendo a medida que avanza la narración audiovisual, momentos de impacto como cuando Simón el perro se escapa y de incertidumbre cuando Isa y Lucas se separan, cuando hay el enfrentamiento con los seres del bosque.

La atención y el encanto de la obra también va de la mano de mostrar atardeceres hermosos, árboles y bosques frondosos que son lo que también nos demuestran la importancia de estos lugares.

Es sin duda alguna entonces este proyecto una maquina de un recuerdo, el recuerdo de cuando unos pequeños lograron salvar al bosque.

Opino que además de esculpir en el tiempo, el audiovisual imprime imágenes en el alma, por eso si bien esta historia no tiene una gran producción, tiene un lindo mensaje, acompañado por la fuerza natural de los momentos y la magia de lo irreal, que nos permiten recordar a Isa y Lucas como dos pequeños que ayudaron

a salvar el bosque.

El montaje de IN VISIBLE si bien se mueve con la continuidad entre planos jugando con la transparencia, también tiene algunas pocas escenas de rotoscopia, animada, las cuales sirven para revelar el dispositivo y generar un distanciamiento con la situación que está sucediendo. Estas situaciones con rotoscopia solo ocurren en casos muy específicos del relato, en donde se dar giros temporales que afectan a la historia.

Este juego entre transparencia y opacidad Xavier Ismael (2008) lo refiere de la siguiente manera «Cuando el “dispositivo” es ocultado, a favor de un mayor ilusionismo, la operación se denomina transparencia. Cuando el “dispositivo” es revelado al espectador, posibilitando la adquisición de un mayor distanciamiento y crítica, la operación se domina opacidad.»

Desde este punto de vista entonces el metraje contiene un juego entre el ilusionismo ligado a la magia del bosque, y la opacidad ligada a la aparición de animaciones en ciertos momentos específicos, que revelan el dispositivo y generan un distanciamiento.

La mirada de los niños, la mirada de la paz, la mirada del respeto es la mirada con la que el espectador – participante se relaciona, esto es evidenciado en dos momentos del metraje. Cuando Lucas, Lui y Pui miran a la cámara haciendo diferentes gestos y cuando los niños juegan al tope o la mancha corriendo por la casa de Úrsula y el punto de vista de la cámara es el de un niño corriendo. Estas situaciones crean relación con la cámara y en cómo se muestran las cosas, desde que lugar, y desde que posición se para la cámara.

Como lo menciona Jacques Loiseleux (2008) «Desde los inicios del cine, los operadores se han apropiado de la luz del sol para traducir estéticamente los deseos de los realizadores» (p. 21)

Es así como desde la historia de IN VISIBLE la luz del sol es la acompañante del bosque y los momentos de la historia, de brillo y de oscuridad.

El fuego de la noche es de igual manera, presente en las velas y en las fogatas, constituyendo la presencia de luminarias naturales.

Desde los interiores, la Luz del sol es la principal fuente de direccionamiento, que

además genera un matiz particular en cada situación.

La magia del bosque es algo de particular relevancia ya que además responde a un mundo fantástico, ligado a los mitos y leyendas de nuestras tradiciones y que tiene viva la estética del carnaval, lo cual es algo típico de las tierras Nariñenses y responde a muchos lugares de Latinoamérica donde tal acto se ha convertido en celebraciones con una personalidad viva, fuerte y llamativa, con identidades, sonidos y colores muy propios.

Desde el principio la historia presenta un mundo cotidiano que cada vez entra en un mundo inesperado, esto hace parte como Teichmann (2010) se refiere a este tipo de relatos audiovisuales como los relatos clásicos, diferenciándolo de "Prologe" un cortometraje de Bela Tarr del año dos mil cuatro. «Para una gran parte del cine contemporáneo las épicas, las narrativas no se constituyen en función del gran hecho que corta la cotidianeidad, sino que dan vuelta a la idea y trabajan desde la potencialidad narrativa que presenta el mismo» (P.36).

Desde este sentido la destrucción del bosque es algo que ocurre desde el inicio del relato y aunque si bien cada vez se entra en un mundo inesperado, este mundo no está salido de la realidad, sino que es parte de lo cotidiano que no somos capaces de ver, de la destrucción que no somos capaces de asumir, es por eso que la destrucción a su vez lo más común en el mundo entonces lo que va pasando es que cada vez se va destapando y saliendo a la luz lo cotidiano que parece tan irreal, la destrucción que es tan normal y lo natural que nos parece tan distante pero que a su vez es lo que nos da la vida. Todo esto a su vez son hechos que Isa y Lucas van atravesando, van adquiriendo y asumiendo es por eso que ellos son a su vez el reflejo del niño interior que todos tenemos, ese niño aventurero que se abre a nuevos mundos y que toma partido ante un mundo injusto. Es por eso que aunque Isa y Lucas se pierden en el bosque la ganancia para los mismos será mucha y siempre quedará en sus corazones. Lo diferente es que en este mundo lo terrorífico no es el bosque y lo sensacional los humanos, sino que lo sensacional es el bosque y lo terrorífico la ambición humana.

La banda sonora del metraje responde a lo diegético y sonidos atmosféricos que se inserten en lo natural de cada situación para lograr una forma orgánica en la edición,

pero que en momentos de descanso generen cierto distanciamiento. Esto con instrumentos musicales que acompañan la situación pero que se salen de lo diegético, pero se insertan en el mundo audiovisual de la imagen y de los ritmos de cada plano.

La paleta de colores en la que se mantuvo en el largometraje abarca una predominancia de tonos verdes y cafés, acompañados de otros colores como los blancos y los azules, todos estos colores, son colores de la naturaleza, por lo cual el ambiente que genera está totalmente ligado a esta, no obstante, la particularidad de los tonos irá atravesados por una gama opaca de los colores, permitiendo obtener un estilo determinado de mostrar el color.

Como principal referente de esto es el largometraje “El laberinto del fauno”, donde se utilizan colores correspondientes al entorno de una manera opaca.

Figura 1. Fotografía del largometraje El laberinto del fauno (2006), Guillermo del Toro.

El vestuario también atravesara un proceso de transformación desde la cotidianidad a la originalidad o rareza en los mismos los cuales apoyarán este nuevo mundo quedé a pocos se irán construyendo. La magia de los vestuarios será reflejada en su punto clave por medio de los seres mágicos del bosque quienes cada uno tendrá

su particular vestuario y diseño que está a su vez ligado con el carnaval de negros y blancos de San Juan de Pasto.

Figura 2. Fotografía del Carnaval de Negros y blancos San Juan de Pasto 2016
Carlos Benavidez.

Es por eso que el largometraje vincula una realidad cotidiana, con lo mágico del bosque a través de mostrar también una riqueza propia a la cultura Nariñense y su amplia unión con lo fantástico, con el mito y la leyenda, con los cuentos de los campesinos y las historias de hadas, duendes y brujas, es así como con estos planteamientos reflejamos la personalidad del color, los vestuarios, los lugares desde la unión de este tipo de cultura, con una realidad de la destrucción de la naturaleza la cual atravesamos como sociedad, como mundo y como civilización.

Conclusiones:

La creación de IN VISIBLE, desde la hora de la escritura del guion, hasta su edición, son un juego entre estructuras del cine clásico y formas más presentes en el cine contemporáneo, pero además de eso nos presenta un sentido profundo a la hora de afrontar la realidad, una mirada interior de cómo llevar a cabo la relación con nuestro medio ambiente, es por esto que es un metraje ubicado dentro de una realidad a la cual quiere contribuir.

Desde un plano más personal la creación de este proyecto crea en mí una base sólida para la cual emprender, cada aporte material que hubo a la realización del proyecto fue muy valioso, y a su vez constituye una enseñanza muy valiosa desde la hora de la producción, ya que cada acción debe ser valorada con profesionalismo, es por eso que las alianzas de producción y la relación con la

exhibición y distribución son esenciales desde el inicio para poder resolver la creación de una manera más eficiente y organizada.

Es igual de imprescindible todo el aprendizaje recibido en la Universidad Nacional de la Plata sin el cual no hubiera podido llevar a cabo la organización de este proyecto realmente ambicioso, que con una financiación acorde podría haberse extendido y desarrollado mucho más. Aun así, este proyecto es una puesta en juego del empeño y compromiso para sacar una historia desde el corazón.

Bibliografía

Pratt, M. (2010). Ojos Imperiales. Literatura de viajes y transculturación, México, fondo de cultura económica.

Loiseleux, J. (2008). La Luz en el cine, como se ilumina con palabras como se escribe con la luz, España, Paidós.

Xavier, I. (2008). El Discurso Cinematográfico La Opacidad y la transparencia, Argentina, Manantial.

Textos Periodísticos

Osorio, Andrés. (23 de diciembre de 2020). Coque Gamboa: El mensaje de los Mamos es actuar con una intención desde el corazón. El Espectador.

Recuperado de

<https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/coque-gamboa-el-mensaje-de-los-mamos-es-actuar-con-una-intencion-desde-el-corazon-article/>

Artículos de Revista

Teichmann, R. (2010). Una aproximación a la narrativa contemporánea en relación con el cine clásico. Arkadin. *Papel cocido*. 3(3) 34 – 41.

Filmografía

Agustín, A. (Productora) y del Toro, G. (Director). (2006). El laberinto del fauno.
[Película]. México-Española.