

Departamento de
Artes Audiovisuales

FACULTAD
DE ARTES

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación de la

Licenciatura en Artes Audiovisuales con orientación en Realización

Título:

Propuesta realizativa de *Antología insurrecta*

Tema:

El diálogo entre la cámara y el cuerpo en el marco de un relato feminista

Enlace al Dossier de la obra audiovisual:

<https://drive.google.com/file/d/1uAKy4-KxIKYSjQLE0chmb2IbDqhGRlqg/view?usp=sharing>

Programa TAE

2021

Nombre y apellido de estudiante: Vanina Alejandra Nuñez

DNI: 38.843.712

Legajo: 70229/7

Teléfono: 011 65389597

E-mail: vanna.nunez@gmail.com

Tutor/a/e: Juan Velis

Propuesta realizativa de *Antología insurrecta*

El diálogo entre la cámara y el cuerpo en el marco de un relato feminista

Resumen

El propósito de este trabajo es analizar el diálogo entre la cámara, el cuerpo y la voz de la obra audiovisual *Antología Insurrecta* (cortometraje en etapa de desarrollo).

Como realizadora, mi interés es desglosar las decisiones realizativas e indagar en cómo el recorrido de la cámara y los movimientos corporales convergen en el relato de un poema.

El texto reflexivo recorre los aspectos técnicos y expresivos del audiovisual, a fin de determinar cómo a través de estos se puede enunciar un discurso contestatario y una resistencia al sistema patriarcal.

Palabras claves: Relato feminista, Movimientos de cámara, Movimiento corporal, Decisiones realizativas.

ÍNDICE

Resumen	1
Introducción	3
Desarrollo	4
<i>Propuesta realizativa: La voz</i>	5
<i>Propuesta Realizativa: La cámara</i>	7
<i>Propuesta realizativa: La corporalidad</i>	8
<i>El diálogo entre la cámara, el cuerpo y un relato feminista</i>	10
Conclusión	12
Referencias	14
Anexos	15

Introducción

El presente trabajo de graduación de la Licenciatura en Artes Audiovisuales, orientación realización, propone analizar el diálogo entre la cámara, el cuerpo y la voz de la obra audiovisual *Antología Insurrecta*. El proyecto es un cortometraje de ficción que se encuentra en etapa de desarrollo. Mi interés como directora es desglosar las decisiones realizativas e indagar en cómo el recorrido de la cámara y los movimientos corporales convergen en el relato de un poema.

El proyecto a desarrollar se plantea en conjunto con Lucía Belén Andreasen, quien se desempeña en la dirección de arte y realizó la propuesta estética presentada en el dossier del proyecto. Mientras que el rol de directora y productora están a mi cargo.

Antología insurrecta presenta a mujeres latinoamericanas que rompieron con los mandatos de su época. El objetivo del audiovisual parte de reivindicar a estas mujeres trayéndolas a la pantalla, pensando en una manera de representarlas que se diferencie a otras formas artísticas que atraviesan a la sociedad.

Al momento de plantear la realización del cortometraje, asumimos el rol de las artes audiovisuales como transformadora de la realidad, de la conciencia y del sentido social. Por este motivo, el motor del proyecto es exponer una mirada feminista y las historias de algunas de las tantas mujeres que resistieron a los mandatos impuestos, a fin de interpelar a quienes lo reciben.

A partir de las decisiones técnicas y expresivas de las artes audiovisuales, el proyecto pretende representar una resistencia a la idea, ética y cultural, de la mujer como obra y dominio exclusivo del hombre. Desde el marco teórico del audiovisual, se expone que el fondo de la obra (contenido representado) no se puede dividir de las operaciones de representación. Por este motivo, como realizadora tengo la necesidad de reflexionar acerca de cómo la forma se unifica con lo que quiero representar, una relato audiovisual que reivindique la historia, y la lucha, de la mujer.

En pocas palabras, desde la propuesta realizativa se esboza un recorrido que devela la voz y la imagen de las protagonistas (mujeres). La finalidad de este

escrito es indagar en cómo el comportamiento de la cámara, los movimientos corporales de las intérpretes y el relato del poema representan una resistencia formal al discurso patriarcal.

Desarrollo

«El despertar intelectual de las mujeres, la toma de conciencia de su pasividad milenaria es la más apasionante rebelión de este siglo.»

María Luisa Bemberg (s.f.)

Al momento de ubicar el escrito en una perspectiva teórica y elegir conceptos, autores y referentes audiovisuales, decidí comenzar mi reflexión a partir de la filmografía del cineasta ruso Andréi Tarkovski (1932-1986). Durante la cursada de la licenciatura, sus textos y films se hicieron presentes y recurrentes, por este motivo me parece pertinente destacar algunos de sus ejes conceptuales que se vinculan con el proyecto que presento.

Para esto, traigo un recuerdo de la cursada de Realización I. En una de las clases se proyectó la escena final de la película *Stalker* (1979) del antedicho director. La escena nos muestra a Monkey (personaje de la niña) leyendo un poema de Fiódor Tiútchev que se recita en voz en off.

Figura 1. *Stalker* (1979) de Andréi Tarkovski.

Me interesa traer esta escena porque considero que, a simple vista, no se relaciona con la propuesta de *Antología Insurrecta*. Sin embargo, me permite reflexionar sobre el efecto de las decisiones realizativas de Tarkovski. En primer lugar, pienso en la carga poética que se presenta desde el ambiente de la escena, la imagen y el poema que narra Monkey, que continua incluso cuando esta lectura termina. Luego, pienso en la tensión del tiempo en el plano. En la escena se siente el tiempo denso y el movimiento interno. Aunque parece que no sucede nada, el plano está cargado de sentido. Por último, la quietud del personaje y de la cámara que solo se aleja y se acerca, manteniendo la expresión corporal y un encuadre similar.

Indagar sobre los mismos ejes de esta escena me lleva a plantearme los siguientes interrogantes: ¿Qué efectos dramáticos y estéticos genera proponer decisiones opuestas basadas en los mismos conceptos? ¿Por qué estas decisiones son fundamentales para dar sentido al proyecto de *Antología Insurrecta*?

Propuesta realizativa: La voz

El recorrido audiovisual se propone a partir de un poema que funcionará como la voz de una de las mujeres de la historia. Mama Quilla, la encarnación de la diosa Inca de la luna y defensora de las mujeres, es quien lleva el relato y recorre el espacio narrando los versos.

El poema se define como una composición literaria, conocida por ser la expresión artística de la belleza. El interés en este tipo de obra surge por su propósito estético y por el impulso rítmico que genera.

En *Antología Insurrecta* se plantea trabajar con el poema desde la transparencia de la palabra, lo directo y lo combativo: la poesía como medio para manifestar lo que por años callaron las mujeres.

El poema *Mi cuerpo* de Bárbara Alí (2019), es contemporáneo y feminista, se recita en el 2020 en el marco de la lucha por el derecho al aborto (Ley N.º 27.610 - Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina).

Audio: Ensayo de la narración del poema <https://tinyurl.com/y37n59bw>

En nuestro rol de realizadoras consideramos fundamental situarnos tanto en las luchas actuales de las mujeres, como en el camino que otras nos marcaron.

Porque el feminismo hace sentir el aliento de nuestras abuelas, que son todas las mujeres que desde el origen de la historia han pensado, dicho y escrito libremente, en contra del poder establecido y a costa, muchas veces, de jugarse la vida y, casi siempre, de perder la «reputación». De todas las mujeres que con su hacer han abierto los caminos por los que hoy transitamos y a las que estamos profundamente agradecidas. (Nuria, 2005, p. 19)

Este camino tiene una voz y, también, tiene un ritmo y una intención. El relato del poema transita por diferentes momentos. La intensidad de la palabra aumenta de forma gradual, alejándose de la narración plana y serena.

En las primeras líneas se mantiene un ritmo pausado y las palabras pesan. Luego, las frases toman más fuerza y, poco a poco, la intensidad y el sentido de las palabras enfrentan, reclaman y exponen de manera más abrupta. En las últimas palabras la intensidad de la voz se desvanece con el fin de apaciguar a los personajes y a la cámara.

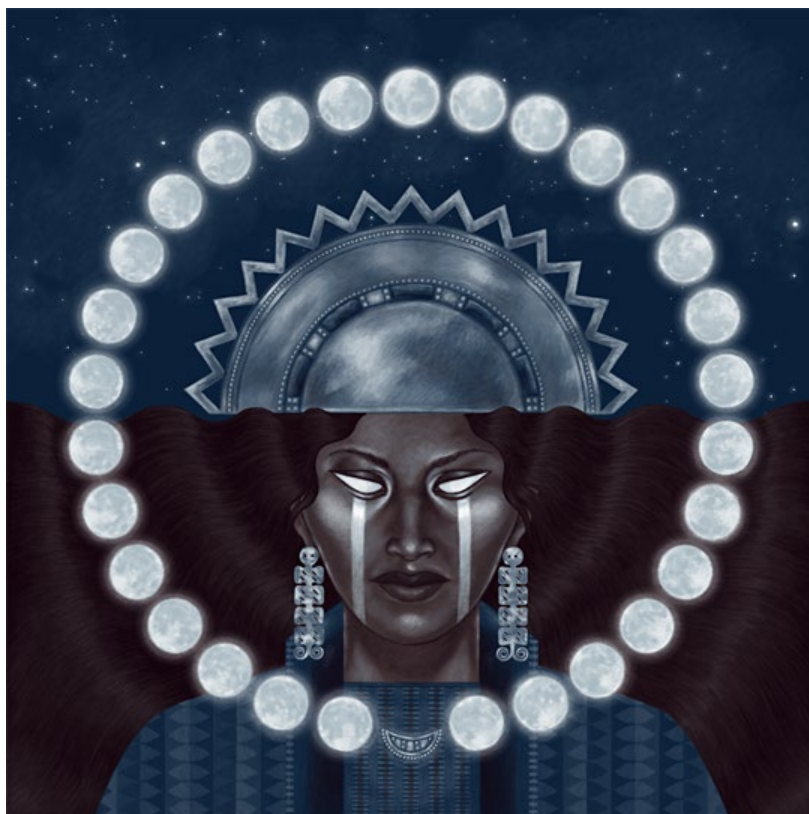

Figura 2. Mama Quilla: diosa Inca de la luna y protectora de las mujeres.

Propuesta Realizativa: La cámara

El recorrido por el espacio se propone desde la utilización de falsos planos secuencia, en constante movimiento. Mama Quilla se encuentra con otras mujeres mientras recorre el espacio, una biblioteca con pasillos, escaleras, mesas y estanterías. Los travellings planteados para el seguimiento de los personajes suponen una variación en los tamaños de plano.

Los movimientos y coreografía de la cámara permitirán recorrer los cuerpos de los personajes en primeros planos, resaltando sus acciones, la interacción con el espacio y los detalles del vestuario. También, posibilitan alejar la cámara y presentar el espacio completo en un plano general.

Es fundamental para el proyecto no perder la fluidez y el dinamismo en el movimiento de la cámara. La cámara acompaña al personaje narrador que transita los distintos rincones de la biblioteca, mientras se encuentra con otros personajes que, a su vez, también realizan movimientos. Al mismo tiempo, los falsos planos secuencia funcionan como la transición de un personaje a otro dando un descanso a la imagen de Mama Quilla para que otra mujer aparezca en cuadro.

Los movimientos de cámara se piensan en relación a la voz, su intensidad y ritmo. De modo que es imprescindible pensar en el tiempo del plano.

El ritmo de una película surge más bien en analogía con el tiempo que transcurre dentro del plano. Expresado brevemente, el ritmo cinematográfico está determinado no por la duración de los planos montados, sino por la tensión del tiempo que transcurre en ellos.

Figura 3. Imagen de *Esculpir en el tiempo* (Tarkovski, 1984, pp.142)

El comportamiento de la cámara en *Antología Insurrecta* es inquieto y energético, en todo momento busca trabajar con las tensiones que presenta el poema y los movimientos dentro del cuadro.

Al momento de pensar en los planos para el seguimiento de los personajes, decido trabajar con los planos secuencias. La intención del proyecto exige un desplazamiento de cámara fluido, ya que, el movimiento de cámara trabaja en conjunto con el ritmo constante de la voz. La cámara que acompaña

a Mama Quilla y que le permite el encuentro con otras mujeres, marca un recorrido sociohistórico por los espacios, debates y roles de las mujeres en la historia de Latinoamérica. Aquellos espacios, ocupados y gestionados por los hombres, durante años consolidaron prejuicios y silenciaron, e incluso borrar, a las mujeres. La historia de la mujer está cargada de exigencias y mandatos que nos sumieron en la desigualdad, lo que nos enfrenta a una lucha constante por nuestros derechos y por ser parte del mundo.

El recorrido sociohistórico que menciono supone presentar el rol de la mujer, que se transforma a través del tiempo, a partir de lo que representan los personajes. El proyecto destaca una diosa inca, próceres de la independencia hispanoamericana, escritoras y artistas críticas de los privilegios patriarcales, referentes de la militancia por los derechos de las mujeres y disidencias y, por último, las representantes de las feministas contemporáneas.

Por este motivo, considero que plantear un desplazamiento de cámara fluido, que se enfatiza con el ritmo del relato del poema, permite representar las transformaciones y tensiones de la historia de la mujer y su resistencia a los mandatos.

Propuesta realizativa: La corporalidad

«El tempo-ritmo de la acción puede sugerir de modo intuitivo, directo, inmediato, no sólo los sentimientos correspondientes y despertar la vivencia, sino que también puede ayudar a crear las imágenes.»

Konstantin Stanislavski (1951)

En cuanto al movimiento de los personajes, su expresión corporal, se realizará a partir de la referencia del género de la videodanza. A pesar de no clasificarse desde ese género, mantiene una relación con sus intenciones corporales.

La expresión corporal de las actrices será fundamental para marcar la presencia y libertad del cuerpo en escena, que se desplaza y se libera del encuadre para expresar su sensibilidad desde el movimiento. El objetivo es mantener una relación con la voz del poema, que guíe el recorrido de la cámara para así generar un movimiento y ritmo dentro del plano, a partir del cuerpo.

El cuerpo en la videodanza ya no es ese cuerpo cotidiano ofuscado, limitado, mutilado, sino más bien es un cuerpo liberado, ingrávito a través de la virtualidad, liberado del espacio y el tiempo para expandir su movimiento.

La liberación del cuerpo a través de la videodanza se da junto a la co-presencia entre el tiempo, el movimiento y el espacio, donde el cuerpo es el centro, es el ego de la lente, es la simbiosis entre medio y espectador. (Posada Restrepo, 2010, p. 186)

A diferencia de la corporalidad del personaje de la escena final de *Stalker*, los movimientos de las intérpretes son inquietos, al igual que los de la cámara. El cuerpo se mueve mientras la cámara se aleja y acerca. Los personajes recorren el espacio con un caminar danzado, un paso rítmico y poético. Las intérpretes estiran sus brazos y piernas, los enredan, danzan y se desplazan en el espacio y se relacionan con los elementos: vestuario, libros, escaleras, estanterías, mesas, sillas, barandas, puertas, etc. La cámara danza con los cuerpos, los sigue y los encuentra.

Figura 4. Inside (Inhabited Landscapes) [Videodanza] de Carmen Porras (2017).

Esta decisión busca obtener un efecto dramático que represente una rebeldía ante el encuadre. Salirse de los límites del cuadro y de la corporalidad, del “estar derecha”, se plantea como sinónimo de salirse de las fronteras que imponen los mandatos. Del mismo modo, la relación del poema con la expresión corporal busca legitimar el derecho de las mujeres sobre su cuerpo.

El diálogo entre la cámara, el cuerpo y un relato feminista

«Cuando creemos llevar un ritmo, es el ritmo el que nos abre al tiempo, al otro y a nuestra propia interioridad. El ritmo funda sin duda nuestra existencia como sujetos.»

Georges Didi Huberman (2008)

Antología Insurrecta busca, desde sus procedimientos técnicos y expresivos, que la existencia de la cámara, el cuerpo y la voz representen una resistencia formal al discurso patriarcal.

La decisión de elegir un poema contemporáneo, que exprese la vivencia del feminismo desde la generación actual, tiene como finalidad recuperar las historias de las mujeres que nos abrieron paso y reivindicar a aquellas que continúan la lucha. El poema se sitúa en el ahora, pero marca la sentencia histórica sobre el cuerpo y libertad de la mujer.

Durante el armado de la idea e intenciones del proyecto, se presentó el interrogante: ¿Alcanza con unir las palabras del poema con imágenes de mujeres para representar una resistencia al discurso patriarcal?

Michel Chion (1990) menciona que la *palabra-texto* relacionada a la literatura se enriquece en el cine. No sólo provoca la presencia de las cosas en el espíritu, sino que también lo hace en la vista y el oído. Sin embargo, Chion añade que «el texto crea imágenes aparentemente a su capricho, pero la imagen dice inmediatamente al texto: “Tú no eres capaz de narrarme toda”». (1990, p. 134)

Por este motivo, el movimiento constante de cámara, las variaciones de los tamaños de plano y el seguimiento a los personajes implica, para este proyecto, una fluidez. La soltura de los movimientos se contrapone al peso y tensión que marca la voz con el poema. Chion (1990) hace mención al problema que supone la ligereza de la imagen en el video, a la hora de otorgarle peso a las cosas.

Por eso, es fundamental que los movimientos corporales se expandan y desafíen los límites del encuadre, pero a su vez generen una presencia y una densidad que amortigüe la ligereza de los movimientos de la imagen. Cada decisión sostiene la idea de mostrar en la pantalla la resistencia de las mujeres a los mandatos del patriarcado.

Por otro lado, desde lo poético, es fundamental que el ritmo de los movimientos de la cámara y del cuerpo se marquen a partir de un relato poético que recita «Mi cuerpo no es tu cuerpo» (Alí, 2019). El encuadre de la imagen varía con el movimiento de la cámara. Y, aunque esta persigue a los cuerpos, ellos escapan del límite del cuadro. Pertenecen a la obra desde la libertad. «Mi cuerpo no es un decorado/No es telón de fondo/No es vasija ni maniquí». Estas líneas se presentan como una resistencia a la idea del cuerpo de la mujer como un objeto bajo el dominio patriarcal. Los cuerpos se resisten a la quietud, se desplazan, se estiran, están presentes a partir de su acción. Ya no responden a la sentencia del deber-ser. El poema manifiesta que la mujer «no quiere ser templo en silencio» haciendo referencia a las históricas luchas sobre nuestros derechos que responden por todo lo que nos callaron. Nuestro cuerpo “no se programa/no se legisla”. La voz se intensifica con cada palabra y las expulsa desde el diafragma con fuerza. El relato propone liberar todo el peso del aire, que contraen los músculos hace siglos, para volver a respirar.

Dentro del marco teórico, me resonó un interrogante que plantea Tarkovski (1984): ¿Cómo se puede sentir el tiempo de un plano? Desde su análisis se responde con el concepto de sensibilidad.

La sensibilidad surge si tras el acontecimiento visible se hace patente una verdad determinada e importante. Cuando se reconoce clara y nítidamente que lo que se ve en ese plano no se agota en aquello que se representa visiblemente, sino que tan sólo se insinúa algo que tras este plano se extiende de forma ilimitada, cuando se hace alusión a la vida. (Tarkovski, 1984, p. 142)

El proyecto es sensible y hace alusión a la historia de las mujeres que representa mucho más que el movimiento en la imagen: Mama Quilla protectora de las mujeres, su leyenda cuenta que cuando es atacada por un animal se siembra miedo y dolor en la comunidad. Sor Juana Inés y Alfonsina Storni, que se animaron a escribir de manera crítica y poética sobre los privilegios de los hombres y la realidad de las mujeres. Juana Azurduy, Micaela Bastidas, Carola Lorenzini y María Luisa Bemberg, mujeres que al ocupar espacios que no eran de nosotras (ser heroína de la independencia, tener la licencia de vuelo o la voz en la cinematografía), se enfrentaron a diferentes injusticias: no ser reconocidas, ser borradas de la historia, soportar prejuicios a sus logros y críticas a sus capacidades. Lohana Berkins, Marielle Franco y mujeres que representan a

quienes continuamos las luchas. Sus historias se caracterizan por alzar la voz que lleva adelante la lucha de nuestros derechos, pero por ese motivo son criticadas, ignoradas, desprestigiadas e incluso asesinadas.

En conclusión, para cumplir con los propósitos de *Antología Insurrecta*, como realizadora debo trabajar en la convivencia de los recursos. Es decir, en el desarrollo del diálogo entre la cámara, el cuerpo y la voz del relato. Considero que, a través de los aspectos técnicos y expresivos del audiovisual, el proyecto puede enunciar un discurso contestatario al sistema patriarcal y una resistencia a la subordinación e invisibilización de las mujeres.

Conclusión

Al momento de elegir en qué ejes conceptuales centrar el trabajo de reflexión, decidí por aquellos que siento que como realizadora atraviesan mis experiencias de crecimiento y, sobre todo, de aprendizaje.

Por un lado, el comportamiento de la cámara, que a causa de este dispositivo elegí las artes audiovisuales y, también, fue mi mayor práctica en el transcurso de la licenciatura.

Luego, el movimiento de los cuerpos, su coreografía y aquello que deseo que expresen. El trabajo de la dirección de actores, en el audiovisual, me generó un interés tal que hoy también me encuentro indagando en el arte teatral.

Y, por último, la voz que narra el poema *Mi cuerpo* de Bárbara Alí (2019), expresión artística literaria que me representan como mujer.

La realización de este escrito fue una experiencia de aprendizaje a partir de la reflexión. Retomar conceptos teóricos, lecturas y recuerdos de la cursada de la carrera, es muy significativo. Desglosar decisiones realizativas y articularlas con lo analítico, lo que deja un sinfín de interrogantes, genera gran interés en realizar, producir y dar forma a nuevos proyectos. Aún más, después del contexto sanitario que puso en pausa a la producción.

El desarrollo de este proyecto, que deseo llevar a cabo cuando las condiciones estén dadas, me trae nuevamente a las artes audiovisuales como

un lugar transformador de la realidad. La sociedad vive inmersa en el audiovisual, que cada día se expande y adapta su formato ocupando nuevos espacios.

Considero que, nosotros y nosotras como realizadores y realizadoras debemos reflexionar y hacernos cargo de las implicancias del audiovisual. Y, trabajar para llevar mensajes situados en nuestra región y problemáticas. En resumen, ocupar espacios con proyectos que interpelen discursos, construyan sentido, nutran experiencias y reivindiquen nuestra representación en el mundo.

De ahí, la importancia de este proyecto para mí, fue pensado desde una perspectiva feminista de la que aprendo, y por la que cuestiono los discursos establecidos, todos los días. Las decisiones realizativas nacen de las voces de las mujeres y, por ello, la necesidad de que los aspectos técnicos y expresivos del audiovisual le respondan al discurso patriarcal.

María Luisa Bemberg, célebre realizadora argentina y uno de los personajes de *Antología Insurrecta*, sintetiza con sus palabras la motivación de este proyecto:

Me propuse tratar modestamente, desde mi rincón del planeta, de modificar esta imagen y poner mujeres autónomas, lúcidas, básicamente mujeres libres, para que de esa manera, las que están en la platea puedan identificarse con mujeres que les sirvan de ejemplo para crecer ellas mismas. (s.f)

Referencias

Alí, B. (2019). *Mi cuerpo* [Poema]

Bonitzer, P. (2007) *Desencuadres: pintura y cine*. (1ª ed.) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Santiago Arcos Editor.

Chion, Michel (1993) *La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona, España: Ed. Paidós.

Dioses Incas (s.f) *Mama Quilla*. Recuperado de <https://diosesincas.info/mama-quilla>

María Luisa Bemberg Sitio Web (s.f) *MLB Cineasta*. Recuperado de <http://www.marialuisabemberg.com/>

Nido Producciones. (6 abr 2020) *Inside (Inhabited Landscapes) / Video* [Archivo de video]. Disponible en <https://youtu.be/PMXADYf7NvY>

Posada Restrepo, C. (2014) La transparencia del videodanza dentro del cuerpo danzante. *Artes la Revista* Vol. 13 (20). 183-205. Recuperado de

<https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/5737445.pdf>

Stanislavski, K. (1951) *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*. (1ª ed., 2003) Barcelona, España: Alba Editorial.

Tarkovski, A. (1984) *Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine*. (6a ed.) EDICIONES RIALP, S. A.

Tarkovski, A. (Director) (1979) *Stalker* [Película]. Mosfilm

Varela, Nuria (2005). ¿Qué es el feminismo? La metáfora de las gafas violetas. En *Feminismo para principiantes* (pp. 13–21). Barcelona, España: Ediciones B.

Anexos

Enlace a los materiales del proyecto *Antología Insurrecta*: Dossier del proyecto en desarrollo, presentación de la obra para TAE (formato anteproyecto), audio de prueba de la lectura del poema y nota de permiso de la autora.

<https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1WBA-PCKjgYZLeOQLWDLbFkYPeDZPkRwN>