

Artes audiovisuales

Licenciatura en Artes Audiovisuales con orientación en Realización

Trabajo Colectivo de Graduación Año 2021

Tema:

Construcción audiovisual a partir de material
de archivo y material original.

Título:

El viaje

Graduada:

Dalma Barraza - DNI 35.768.400 - Leg. 57352/8 - Tel: 2216375326 - E-mail: dalma_k7@hotmail.com

Co-graduadas:

Mariana Paillacar - DNI 40.828.729 - Leg. 75036/1 - Tel: 2901408015 - E-mail: paillacarmariana@gmail.com

Agustina Rolon - DNI 38.326.204 - Leg. 65013/8 - Tel: 1140652567 - E-mail: aguustinarolon@gmail.com

Cecilia Principe - DNI 37.766.431 - Leg. 65220/3 - Tel: 2914621350 - E-mail: maiden.mf@gmail.com

Leila Lobo - DNI 36.334.356 - Leg. 65045/7 - Tel: 2974124747 - E-mail: lei.lobo@hotmail.com

LINK DE LA OBRA: <https://www.youtube.com/watch?v=Ga4vXBpcRNq>

Fecha de entrega: Abril ,2022.

Resumen.

Este escrito, se trata de un análisis de *El viaje*, un cortometraje de ficción realizado mediante la técnica de found footage, en donde se trabaja la construcción audiovisual a partir de la resignificación, el montaje, la intervención y la hibridación de material de archivo y material original.

Palabras clave: archivo- resignificación - montaje - found footage - hibridación

Introducción.

El cortometraje relata la historia de Emilia, una mujer que despierta en un campo aparentemente desconocido para ella. En busca de refugio, Emilia ingresa a una casa y a partir de ahí comienza un viaje por diferentes espacios que están conectados entre sí y con ella misma.

En el relato conviven, a gran escala, dos tipos de materiales: por un lado material audiovisual de archivo y por el otro material audiovisual original.

Esta convivencia de materiales heterogéneos, realizada mediante la técnica del cine de Found footage, se sostiene por la narración, la propuesta estética y el montaje que yuxtapone los planos dando lugar, como menciona Manovich (Manovich Lev, 2007), a una nueva clase de estética visual.

Found footage: la resignificación de la imagen y el material de archivo.

A grandes rasgos, la técnica de Found footage, se trata de utilizar material audiovisual de archivo proveniente de diversas fuentes para luego ensamblarlas mediante el montaje, construyendo así un nuevo relato. El cine de found footage opera, como menciona Noriega (2012), con una visión performativa del archivo ligada al uso, al re-uso y a la apropiación. Ahora bien, en este nuevo ensamble el material de archivo

se resignifica, es decir cobra un nuevo sentido, por lo cual es importante esclarecer qué características tendrá el material de archivo y qué funcionalidad tendrá dentro del relato. En esta selección aparece lo que Noriega (2012) menciona como *un juego constante de creación y destrucción, tanto del material como de la estructura o el sentido original; en una tensión entre fascinación y rechazo por las imágenes seleccionadas o encontradas y en tensión por los niveles de develación u ocultamiento de sentido entre el original y el nuevo contexto de aparición de estas imágenes y sonidos*. Respecto a *El viaje*, el material de archivo se resignifica dando corporalidad e identidad a Emilia, permitiendo ver cómo reacciona y se relaciona con el contexto y lo que le sucede. Al mismo tiempo, esta identidad permite que sea la protagonista quién lleva adelante la narración.

En este sentido, es importante mencionar dos largometrajes para poder remarcar las referencias de los mismos en el cortometraje. El primero es *My winnipeg* (Maddin Guy, 2007), el cual cuenta la historia del propio director, quien narra en primera persona desde el vagón de un tren cómo fueron sus días en su ciudad natal. A través de una voz en off y acompañado con imágenes (de archivo y recreadas), el protagonista nos cuenta diferentes sucesos de su vida. El segundo largometraje es *Reminiscences of a Journey to Lithuania* (Jonas Mekas, 1972), que al igual que en *My winnipeg* (2007), el director relata en primera persona extractos de su pasado. De igual manera, en *El viaje*, se acude tanto a la voz en off como al material de archivo para poder relatar lo que siente el personaje mientras recorre la casa. Sin embargo, hay una característica respecto a la voz en off en cortometraje, que es importante mencionar. La misma, no cuenta con tanta predominancia como sucede en los largometrajes, sino que por el contrario, aparece intermitentemente. Lo que resulta de esta intermitencia es que por momentos la narración recae puramente en la imagen, y, por el contrario, cuando aparece la voz complementa a la misma dando mayor comprensión y significación al relato, permitiendo comprender que algo le sucede a la protagonista mientras interactúa con su alrededor.

El montaje y sus posibilidades.

El montaje es esa operación que recae sobre las imágenes-movimiento para desprender de ella el todo, la idea, es decir, la imagen del tiempo (Deleuze, 1984, p51). Como bien es sabido la relevancia y funcionalidad del montaje en la construcción del relato “lo es todo” (Deleuze, 1984). Y, si consideramos un relato con las características de *El viaje*, cuyas imágenes son heterogéneas, lo es aún más. En este sentido, es importante mencionar, en primer lugar, cómo se construye en la yuxtaposición la dialéctica entre los planos. Una de las características que podemos mencionar sobre el montaje es el uso del plano y contraplano, generando entre ellos un diálogo que se condensa en pocos planos y que nos permite mantener una continuidad narrativa. Como referencia, en este caso, podemos mencionar la película *Isle of Dogs* (Anderson Wes, 2018) (Figura 1), en donde la manera de articular los planos aparece como un recurso que logra continuidad dramática. De la misma forma, en *El viaje*, se utiliza este recurso en algunos momentos para mostrar la reacción de la protagonista cuando interactúa con ciertos elementos como en la escena del living (Figura 2) o la escena de la habitación de los cuadros.

Ahora bien, considerando la heterogeneidad visual que existe en algunos planos, podemos decir que entre plano y contraplano, se genera lo que Ranciere (2011) distingue como *choques*, los cuales se producen al *acercar heterogeneidades y al asociar incompatibilidades*. Estos choques *elaborados en base a pequeños instrumentos de medida, propensos a hacer aparecer una potencia de comunidad disruptiva, luego impone otra medida*. Esta nueva medida da lugar a un nuevo mundo, en donde conviven los materiales audiovisuales a pesar de su heterogeneidad.

Otra característica para remarcar acerca del montaje en *El viaje*, es la construcción del relato a partir de la fragmentación. Este tipo de montaje permite por momentos poder mostrar escenas desde el detalle a la totalidad, así

como también describir los diferentes espacios que recorre la protagonista. En este caso los planos se vuelven representativos, tienen significado por sí solos como sucede en la escena del living donde se muestran diferentes planos detalle los cuales nos brindan una información particular cada uno (Figura 3) En palabras de Amiel (Amiel Vincent,2007) los planos o las imágenes, las líneas o los sonidos, ya no se articulan alrededor de una totalidad formada por la película, sino alrededor de una entidad que a ellos mismos concierne. Si bien en el desglose narrativo “todo lo que queda apuntado es notable”, lo es sin duda en relación a la narración, a la totalidad que constituye, mientras que en un tipo de montaje más cercano al *collage*, cada uno de los fragmentos nos remite a su propia esfera de significado. Así el montaje consiste, justamente, en asociar estas entidades, es decir, valorarlas como están en el momento en que las confrontamos. Respecto a esto, podemos mencionar la película *Une femme douce* (Bresson Robert, 1969) donde ciertos planos detalle aparecen cargados de representación y significación, sin tener en principio una continuidad narrativa aunque luego cobra sentido en la totalidad del relato. (Figura 4).

Puesta en forma: construcción del personaje a través de la cámara

Respecto a su forma, podemos distinguir en el cortometraje el uso de dos tipos de cámara: una cámara en mano subjetiva y una cámara descriptiva que es, en su mayoría, fija. En este caso, me detendré en particular a la cámara subjetiva y en cómo la misma construye y revela lo que siente la protagonista según sus movimientos y características en cada plano. Como podemos observar desde el segundo plano, hasta que Emilia entra a la casa, la cámara es vertiginosa, tiene foco confuso y no se detiene. En este caso, podemos percibir cómo la protagonista siente cierto temor o incertidumbre. Por otro lado, cuando la protagonista ingresa a la casa, la cámara subjetiva baja su vertiginosidad, se vuelve más lenta y esclarece su foco. En esta oportunidad, se puede inferir cómo la protagonista recorre los espacios de manera cauta, observando y descubriendo todo con detalle.

Respecto a este tipo de cámara, se puede observar también cómo el punto de escucha se coloca en la protagonista y aparecen sonidos propios del personaje como respiración y pasos mientras el ambiente pasa a un segundo plano. Otra característica de ésta cámara subjetiva y en mano, es que solo se utiliza con material original, por lo cual se distingue aún más de las cámaras de material de archivo.

Conclusión:

Como conclusión, es interesante destacar cómo con la utilización de la técnica found footage es posible construir un relato audiovisual a pesar de la heterogeneidad de sus materiales. Como podemos observar en *El viaje*, la homogeneidad no está presente, pero esto lejos de ser un inconveniente o complejidad para la lectura del audiovisual, deja ver cómo de la hibridación de lo heterogéneo se desprende una nueva estética, en donde las nuevas visuales se convierten, como menciona Manovich (2007), en la norma.

Bibliografía

Manovich, Lev. Understanding Hybrid Media. En website levmanovich.net. pdf (traducción de Eva Noriega), 2007.

Amiel, Vincent, “El montaje narrativo”, “El montaje discursivo” y “El montaje de correspondencias” en Estética del montaje, Madrid, Abada, 2007.

Noriega, Eva. Notas sobre found footage, 2012 (<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39764>)

Deleuze, Gilles. La imagen-movimiento Estudios sobre cine 1. Cap 3. Paidós Ibérica, S.A.. Barcelona, 1984, cap 3

Rancière, Jaques. “Montaje dialéctico, Montaje simbólico”, El destino de las imágenes, Bs. As., Prometeo Libros, 2011.

Filmografía

Une femme douce (1969) . Robert Bresson

My Winnipeg (2007). Guy Maddin

Anderson, Wes (2018) Isle of Dogs.

Jonas Mekas (1972) Reminiscences of a Journey to Lithuania.

Anexo

Figura 1 - Anderson, Wes (2018) Isle of Dogs.

Figura 2 - El viaje

Figura 3 - El viaje

Figura 4 - Une femme douce (1969) . Robert Bresson

